JOJOVELLER

HIROHIKO ARAKI

A
B
C
D
E
F
1
2
3
N
Koibito
Meiso
Morioh
Lucky Land
T6.0

A
B
C
D
1
2
3
4
METALLICA
WHITE ALBUM
MAN IN THE MIRROR
Illuso
LITTLE FEET
Prosciutto
BEACH BOY
Risotto Nero
SOFT MACHINE
Mario Zucchero
SPICE GIRL
Trish Una
Melone
BABY FACE
Formaggio
Pesci
TALKING HEAD
Gelato
Sorbet
Guido Mista
SEX PISTOLS
MR PRESIDENT
Coco Jumbo
Pericolo
Leone Abbacchio
MOODY BLUES
Sale
Ghiaccio
Tizzano
Scolippi
ROLLING STONES
THE GRATEFUL DEAD
BLACK SABBATH
STICKY FINGERS
Narancia Ghirga
KRAFT WORK
AEROSMITH
NOTORIOUS B.I.G
CLASH
Polpo
Bruno Bucciarati
Vinegar Doppio
UNDER WORLD
Diavolo
KING CRIMSON
Luca
Secco
OASIS
Squalo
Carne
GOLD EXPERIENCE
Giorno Giovanna
GREEN DAY
Cioccolata
Donatello Versus
Pannacotta Fugo
Ungalo
Rikiel
C-MOON
GOLD EXPERIENCE REQUIEM
PURPLE HAZE
Magent Magent
Diego Brando
Danny
BOHEMIAN RHAPSODY
Atroe
SKY HIGH
Loccobarocco
Perla Pucci
WHITESNAKE
MADE IN HEAVEN
Enrico Pucci
CHARIOT REQUIEM
The Green Baby
Paul Lucather
Fritz von Stroheim
Charlotte
Gwess
GOO GOO DOLLS
Romeo Jisso
MANHATTAN TRANSFER
JAIL HOUSE LOCK
Nicholas Joestar
Mark Becker
Avi Ro
Thunder McQueen
Ermes Costello
Gloria Costello
KISS
Johngalli A.
David Hagen
Mountain Tim
20th Century Boy
HIGHWAY TO HELL
STONE FREE
Jolyne Cujoh
Weather Report
MARILYN MANSON
GREEN, GREEN GRASS OF HOME
Sonny Lukir
SURVIVOR
BALL BREAKER
OH! LONESOME ME
CIVIL WAR
YO-YO MA
PLANET WAVES
Narciso Anasui
Kenzou
BURNING DOWN THE HOUSE
Emporio Alnino
Guccio
CATCH THE RAINBOW
Mrs. Robinson
TOMB OF THE BOOM 1 2 3
Benjamin Boomboom
L.A. Boomboom
Holy Joestar-Kira
Dan G
Viviano Westwood
JUMPIN' JACK FLASH
DIVER DOWN
DRAGON'S DREAM
Lang Rangler
Savage Garden
Blackmore
Andre Boomboom
LIMP BIZKIT
Sports Maxx
FOO FIGHTERS
WEATHER REPORT
CHOCOLATE DISCO
George Joestar
Foo Fighters
Ringo Roadagain
MANDOM
TATOO YOU!
Urmd Avdul
DIRTY DEEDS DONE DIRT CHEAP
Baba Yaga
Lucy Steel
D-I-S-C-O
TUSK ACT3
TUSK ACT2
TUSK ACT1
Kyo Nijimura
Eleven Men
SUGAR MOUNTAIN
Dot Han
Pocoloco
Adam Pendleton
WIRED
Gaucho
Gyro Zeppeli [Julius Caesar Zeppeli]
Gregorio Zeppeli
Funny Valentine
D4C LOVE TRAIN
IN A SILENT WAY
Sandman
Pork Pie Hat Kid
TUBULAR BELLS
Marco
TUSK ACT4
Johnny Joestar [Jonathan Joestar]
Nijimura's Father
Captain Valentine
Oyecomova
Sugar Mountain
HEY YA!
Steven Steel
Mike O
BOKU NO RHYTHM WO KIITEKURE
Yasuho Hirose
Dr. Ferdinand
SCARY MONSTERS
TICKET TO RIDE
Gyro Zeppeli
BORN THIS WAY
Josuke
Tamami Kobayashi
Ayana Hirose
Scarlet Valentine
Wekapipo
Hot Pants
CREAM STARTER
Daiya Higashikata
PAISLEY PARK
THE LOCK
Oliro Sasame
FUN FUN FUN
SOFT & WET
CALIFORNIA KING BED
Joshu Higashikata
Tsurugi Higashikata
Joshu Higashikata
Norisuke Higashikata
Suzuyo Hirose
Rina Joestar
Koichi Hirose
ECHOES ACT1
ECHOES ACT2
ECHOES ACT3
Yukako Yamagishi
Aya Tsuji
Norisuke Higashikata IV
Josuke Higashikata
Hato Higashikata
Mitsuba Higashikata
George Joestar II
LOVE DELUXE
CINDERELLA
Dario Brando
Father Styx
Tonpetty
Dio Brando
Wang Chan
Danny
Mark Watkin
George Joestar I
Erina Pendleton
Gaucher
Nizaemon Yamamura
Nanase Fujikura
Jonathan Joestar
Page
Doobie
Poco
Adams
Will Anthonio Zeppeli
Robert E. O. Speedwagon
Straizo
Tarkus
Lisa Lisa
Jack the Ripper
Bruford
George Joestar II
Noguchi
Yamaoka
Minoru Kaigamori
Gunpei Kamakusa
Kyoka Izumi
YELLOW TEMPERANCE
Bornnam
Rubber Soul
Mario Zeppeli
Dire
Jones
Santana
Ikkyu
Shuichi
Naoko Osato
Piani
Caesar Anthonio Zeppeli
Gray Fly
GEB
N'Doul
Mariah
Messina
TOWER OF GRAY
Rudol von Stroheim
Kars
Esidisi
Wamuu
Dolce
Masago Ayashi
EMPEROR
Hol Horse
BASTET
Mark
Bruto
Suzi Q
Joseph Joestar
Wired Beck
Smokey Brown
Daniel J.D'Arby
J.Geil
TENORE SAX
CREAM
Loggins
Donovan
Vanilla Ice
ZZ
OSIRIS
ATUM
HANGED MAN
Enya the Hag
Kenny G
KHNUM
Noriaki
Mannish Boy
Imposter Captain Tennille
Oingo
Roses
DEATH THIRTEEN
Wilson Phillips
Midler
Sadao Kujo
WHEEL OF FORTUNE
TOHTH
Boingo
Kakyoin
STAR PLATINUM
Nukesaku
DARK BLUE MOON
HIGH PRIESTESS
Cameo
Telence T. D'Arby
Jean Pierre Polnareff
Jotaro Kujo
Forever
SETHAN
JUDGEMENT
SILVER CHARIOT
JUSTICE
Arabia Fats
STRENGTH
Chaka
Devo the Cursed
EBONY DEVIL
SUN
Alessi
Steely Dan
LOVERS
Nena
EMPRESS
Holy Kujo
ANUBIS
HORUS
Pet Shop
Khan
Iggy
Muhammad Avdol
MAGICIAN'S RED
HIEROPHANT GREEN
HERMIT PURPLE
THE FOOL
THE WORLD
HIGHWAY STAR
Yuya Fungami
Shizuka Joestar
Yoshie
Akemi
Reiko
ACHTUNG BABY
SHEER HEART ATTACK
KILLER QUEEN BITES THE DUST
Yoshikage Kira
Shinobu Kawajiri
KILLER QUEEN
Ryohei Higashikata
Mikitaka Hazekura [Nu Mikitakazo Nshi]
SUPER FLY
Tomoko Higashikata
Tonio Trussardi
ATOM HEART FATHER
Yoshihiro Kira
Kosaku Kawajiri
Stray Cat [tama]
Hayato Kawajiri
RED HOT CHILI PEPPER
Toyohiro Kanedaichi
Keicho Nijimura
BAD COMPANY
EARTH WIND AND FIRE
Akira Otoishi
Masazo Kinoto
Rohan Kishibe
Anjuro Katagiri
SURFACE
Terunosuke Miyamoto
Toshikazu Hazamada
Reimi Sugimoto
Josuke Higashikata
Shigekiyo Yangu
HARVEST
HEAVEN'S DOOR
AQUA NECKLACE
ENIGMA
Ratt
Gonta
THE HAND
Okuyasu Nijimura
Ken Oyanagi
CRAZY DIAMOND
Arnold
PEARL JAM
RATT
CHEAP TRICK
BOY II MAN

STAR PLATINUM
A
B
C
D
1
2
3
4
Yoshikage Kira
Jolyne Cujoh
STONE FREE
Weather Report
WEATHER REPORT
Enrico Pucci
WHITESNAKE
MADE IN HEAVEN
C-MOON
KILLER QUEEN
SHEER HEART ATTACK
KILLER QUEEN BITES THE DUST
HIGHWAY STAR
HARVEST
HEAVEN'S DOOR
Rohan Kishibe
Yukako Yamagishi
Shizuka Joestar
RED HOT CHILI PEPPER
Giorno Giovanna
GOLD EXPERIENCE
GOLD EXPERIENCE REQUIEM
Funny Valentine
D4C LOVE TRAIN
TUSK ACT1
TUSK ACT2
TUSK ACT3
TUSK ACT4
DIRTY DEEDS DONE DIRT CHEAP
Johnny Joestar [Jonathan Joestar]
Gyro Zeppeli [Julius Caesar Zeppeli]
BALL BREAKER
Steven Steel
Lucy Steel
Scarlet Valentine
SUGAR MOUNTAIN
Sugar Mountain
CHOCOLATE DISCO
BOHEMIAN RHAPSODY
Ungalo
Diego Brando
Hot Pants
SOFT & WET
Josuke Higashikata
Norisuke Higashikata IV
Holy Joestar-Kira
CALIFORNIA KING BED
Yasuho Hirose
Kyo Nijimura
Guido Mista
STICKY FINGERS
Bruno Bucciarati
AEROSMITH
Narancia Ghirga
Leone Abbacchio
MOODY BLUES
PURPLE HAZE
SEX PISTOLS
Pannacotta Fugo
Trish Una
SPICE GIRL
CHARIOT REQUIEM
Risotto Nero
METALLICA
BABY FACE
Ghiaccio
Formaggio
Prosciutto
Pesci
Illuso
Melone
Sorbet
Gelato
Fritz von Stroheim
Ringo Roadagain
MANDOM
Mountain Tim
Pocoloco
Sandman
IN A SILENT WAY
Oyecomova
BOKU NO RHYTHM WO KIITEKURE
Jonathan Joestar
Josuke Higashikata
CRAZY DIAMOND
ATOM HEART FATHER
Okuyasu Nijimura
Koichi Hirose
Dio Brando
THE WORLD
Jotaro Kujo
Noriaki Kakyoin
HIEROPHANT GREEN
Joseph Joestar
HERMIT PURPLE
Muhammad Avdol
MAGICIAN'S RED
Jean Pierre Polnareff
SILVER CHARIOT
Diavolo
KING CRIMSON
Vinegar Doppio
ROLLING STONES
BEACH BOY
MAN IN THE MIRROR
GREEN DAY
Robert E. O. Speedwagon
Lisa Lisa
Kars
Wamuu
Esidisi
Santana
Caesar Anthonio Zeppeli
Rudol von Stroheim
Erina Pendleton
Dario Brando
Tarkus
Iggy
HOLY Kujo
Holy Kujo
Enya the Hag
YELLOW TEMPERANCE
THE FOOL
Pet Shop
Daniel J. D'Arby
Telence T. D'Arby
Vanilla Ice
CREAM
JUSTICE
Hol Horse
EMPEROR
HANGED MAN
WHEEL OF FORTUNE
STRENGTH
HIGH PRIESTESS
ATUM
OSIRIS
Mariah
BASTET
N'Doul
GEB
Boingo
Oingo
Yoshihiro Kira
LOVE DELUXE
Tamami Kobayashi
Akira Otoishi
Shigekiyo Yangu
Yuya Fungami
Keicho Nijimura
Cioccolata
Secco

JOJO 25th ANNIVERSARY

JOJO'S BIZARRE ADVENTURE
1
1987
Jonathan Joestar
Part1 : Phantom Blood
2
1987-1989
Joseph Joestar
Part2 : Battle Tendency
1989-1992
Jotaro Kujo
Part3 : Stardust Crusaders
3
1992-1995
Josuke Higashikata
Part4 : Diamond Is Unbreakable
4

JOJO'S BIZARRE ADVENTURE

1995-1999

Giorno Giovanna

Parte5 : Vento Aureo

2000-2003

Jolyne Cujoh

Part6 : Stone Ocean

2004-2011

Johnny Joestar

Part7 : Steel Ball Run

2011-

Josuke Higashikata

Part8 : Jojolion

JOJO

"JOJO's Bizarre Adventure" celebrates its 25th anniversary in 2012.
8 JOJOs have travelled bizarre time and place.

This never-ending story is always To Be Continued

JOJOs TRAVEL TO JAPAN.

Part1 : Jonathan & Zeppeli with Sake Casks

Part2 : Joseph & Caesar & Lisalisa with Kokeshi

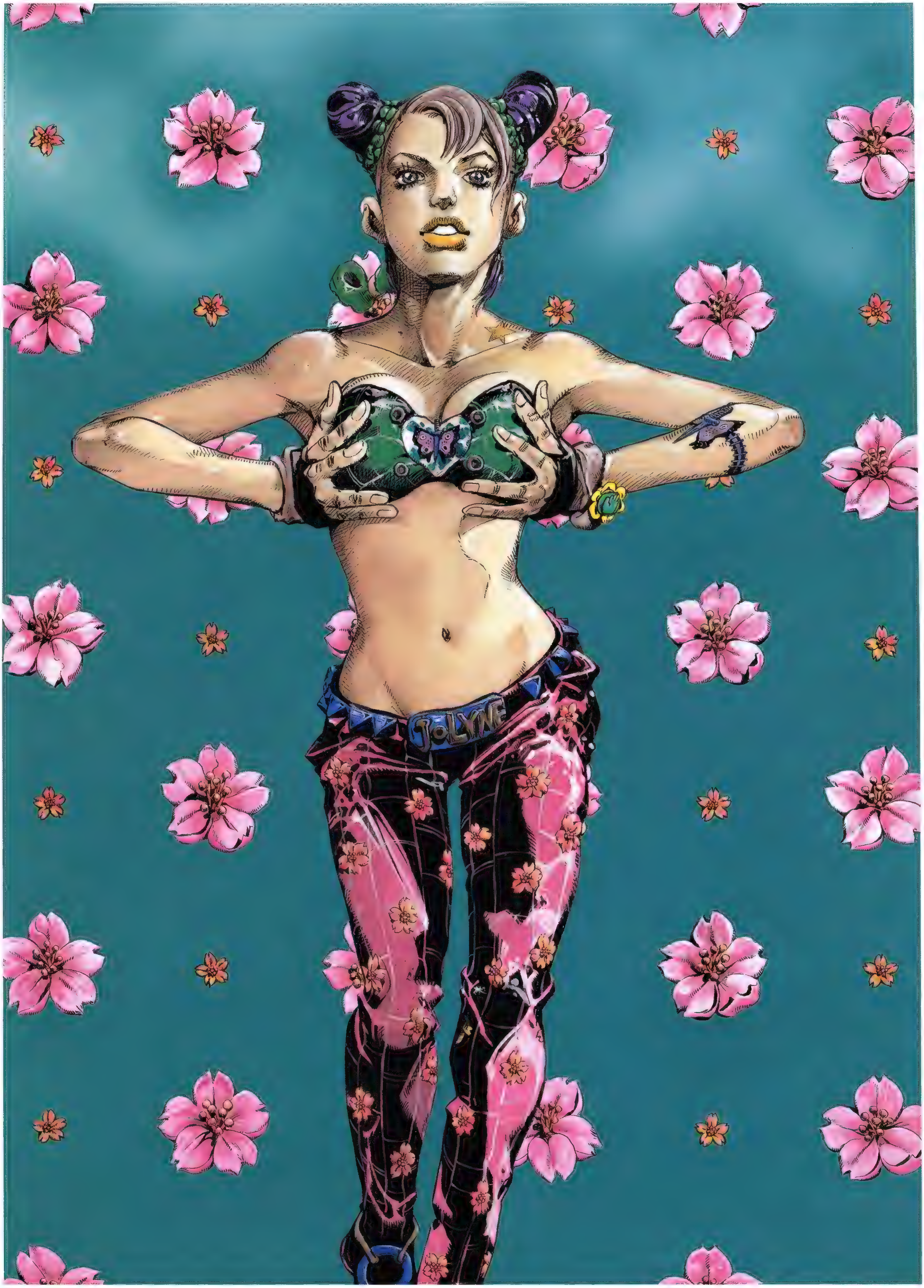
Part 3 Jotaro & Iggy with Fujiyama

Part4 : Josuke & Reimi Sugimoto & Arnold in Sendai

Parte5 : Giorno & Team Bucciarati in Tohoku

Part6 : Jolyne with Cherry Blossom

Part7 : Gyro & Johnny with Tokyo Tower

Part8 : Josuke & Yasuho in Matsushima

GUCCI : Jolyne & Bucciarati in Firenze

JOJO TRAVELS TO
GREEN DOLPHIN STREET PRISON.
Liberty
Wakulla
Taylor
Bradford
Lafayette
Alachua
Gulf
Franklin
Gilchrist
Putnam
Flagler
Dixie
Levy
Marion
Volusia
Lake
Sumter
Pasco
Osceola
Brevard
Hillsborough
Polk
Indian River
Okeechobee
Hardee
St. Lucie
Martin
DeSoto
Highlands
Glades
Charlotte
Palm Beach
Hendry
Lee
Broward
GREEN DOLPHIN
STREET ISLAND
G.D.st
ISLAND

STONE OCEAN

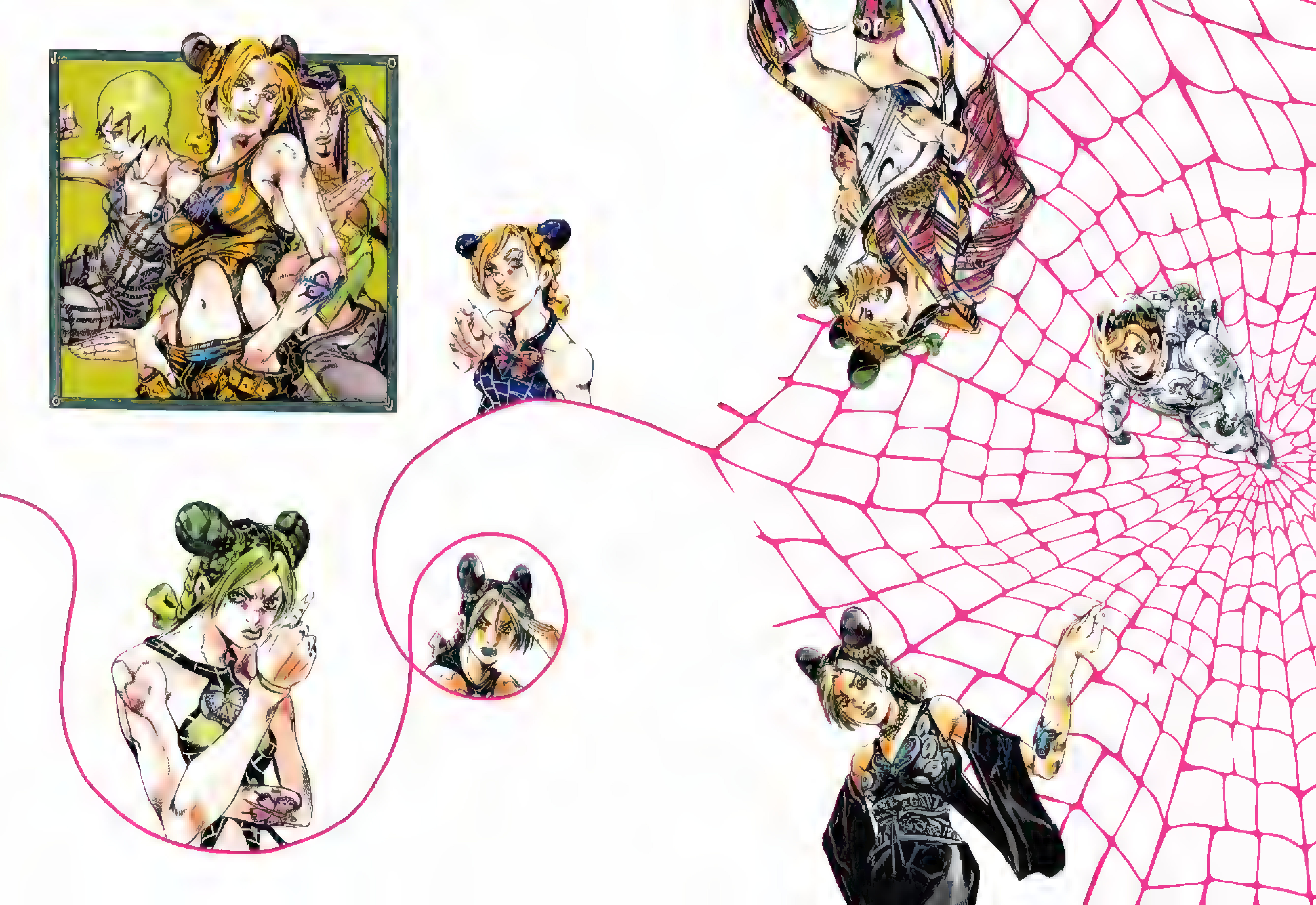

2M
90
80
70
60
50
81
78
75
72
69
66
63
60

FE 40536

Stone Free

Jolyne
JOLYNE

JO JO JO JO

JOLYNE CUJOH
FE40536

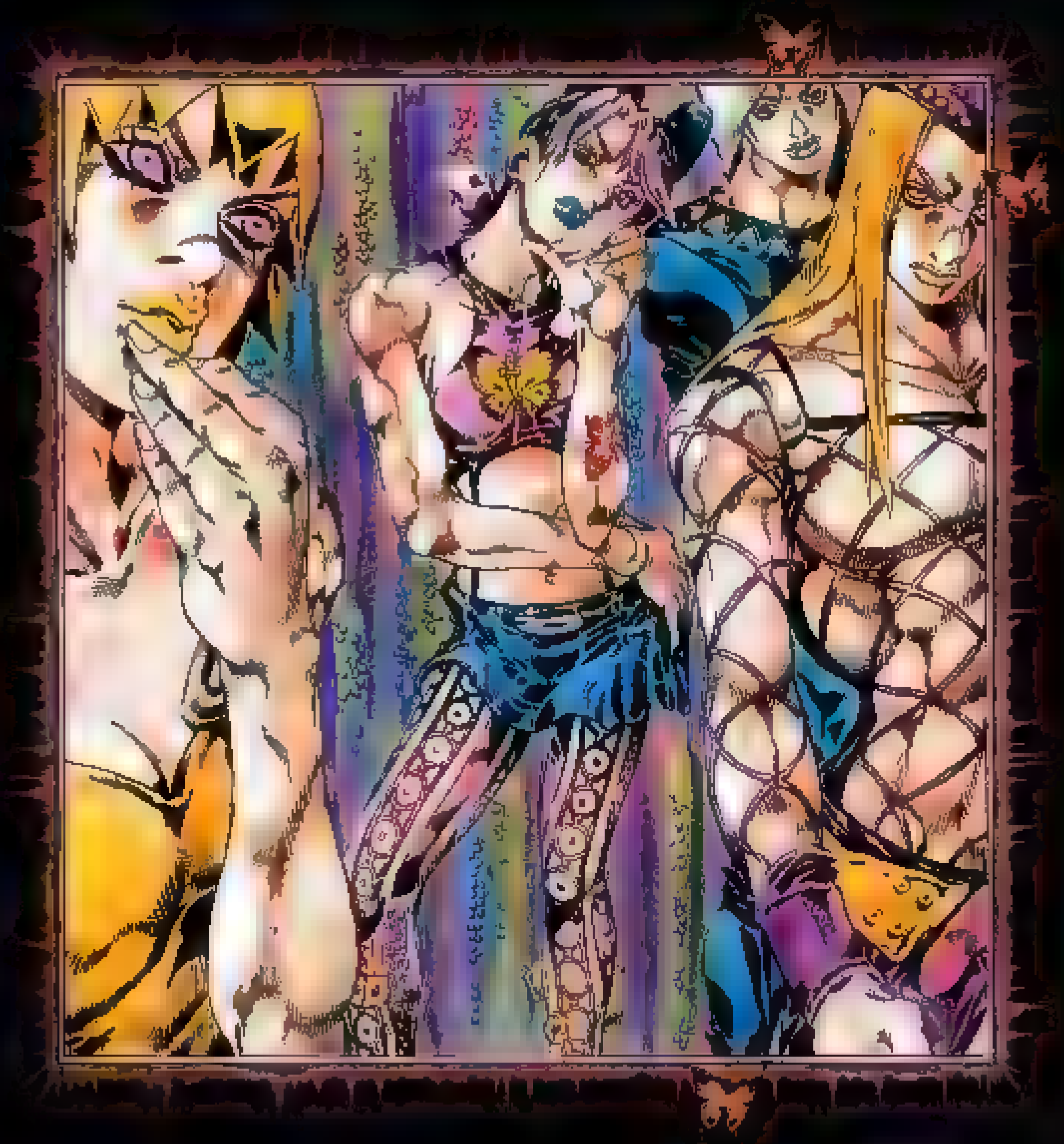

BIZARRE
ADVENTURE
6
STONE
OCEAN

DISC

DISC

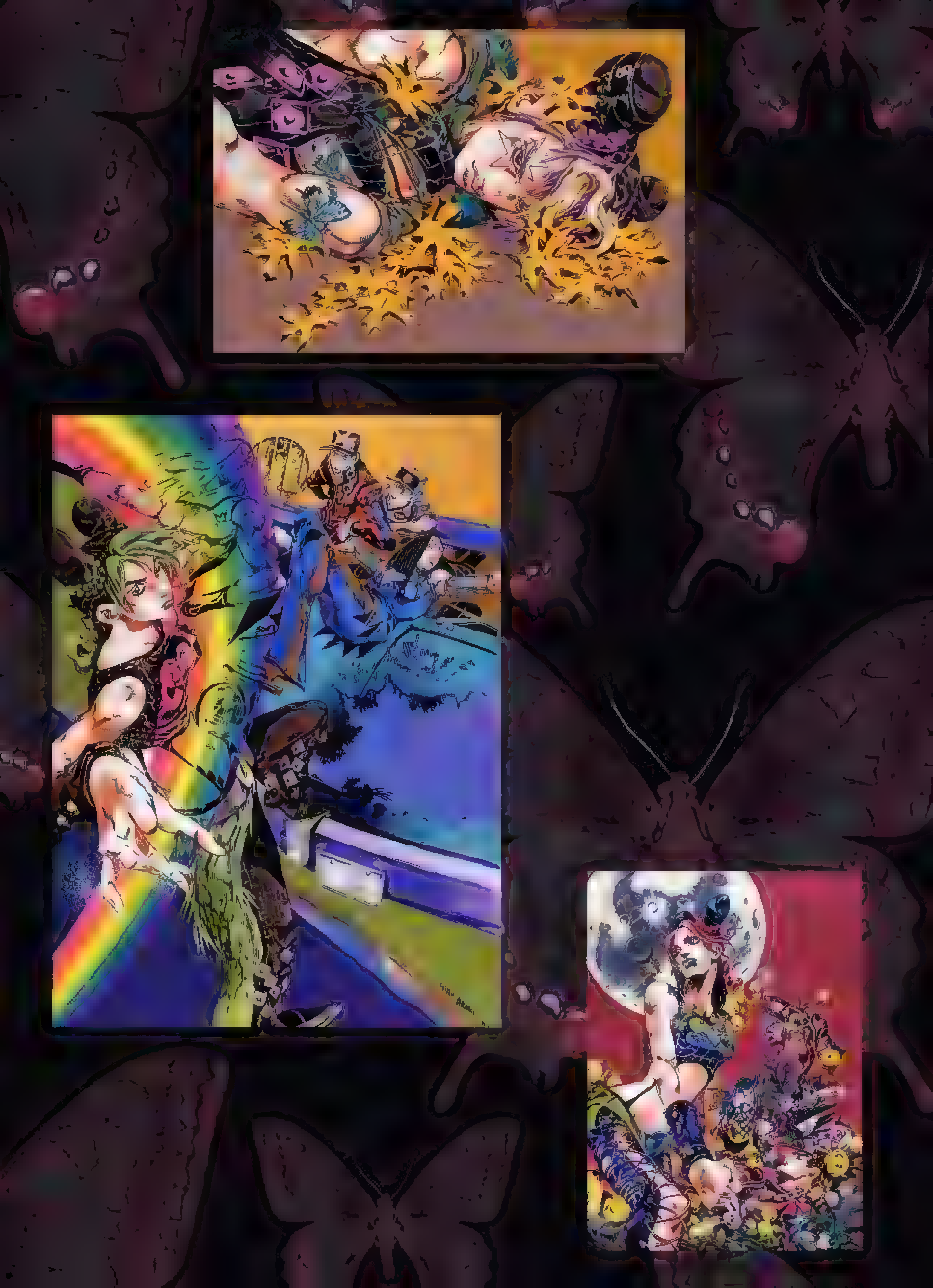

R.E.M
I ♡ JINBOCHO

GD st
JAIL
HIRO ARAKI

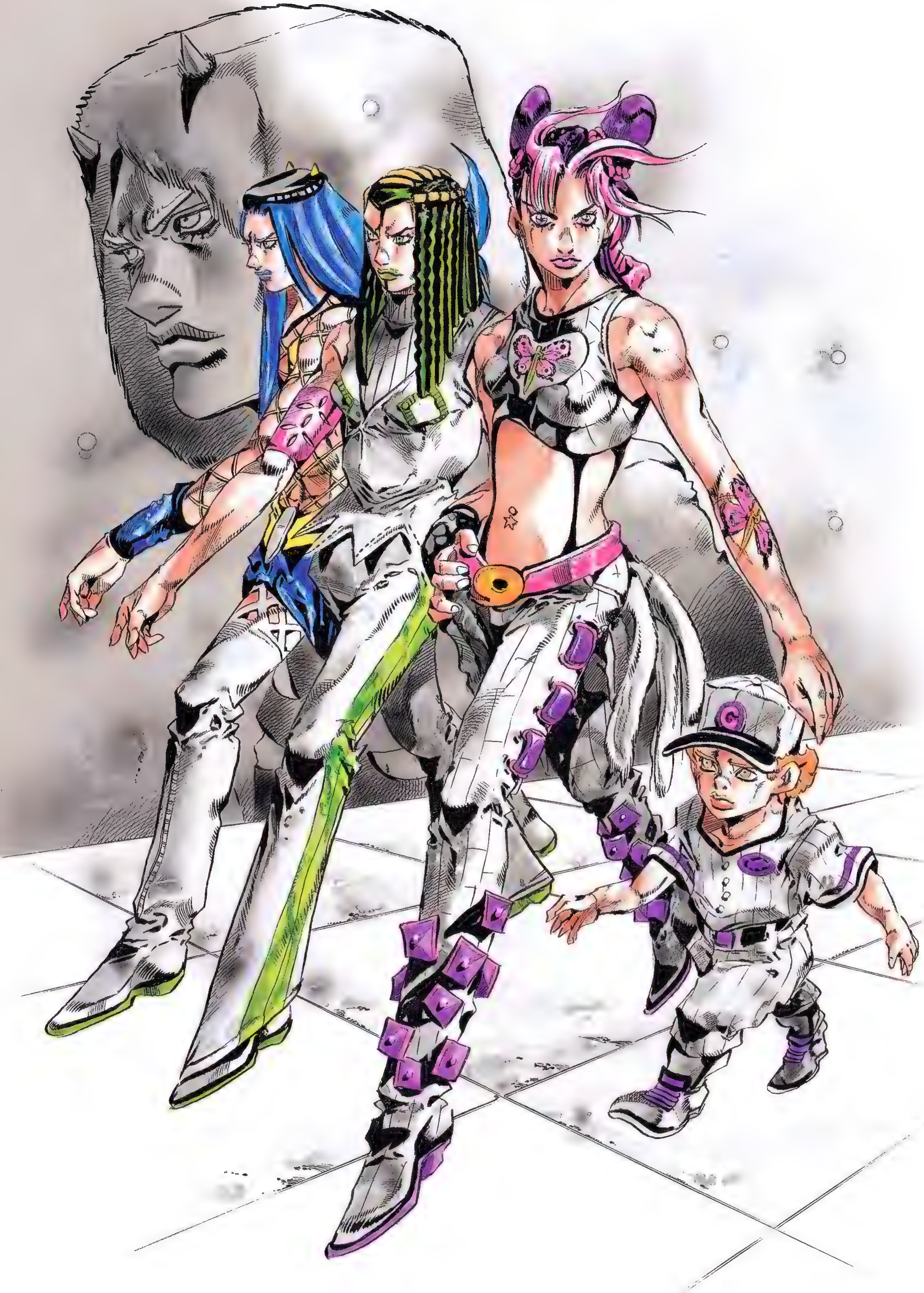

JOJO JOJO

Jolyne goes over the rainbow.

Johnny goes over the rainbow.

DECODE JOJO's Artwork

Decoded by HIROHIKO ARAKI himself

『ジョジョの奇妙な冒険』連載25周年。
膨大な量のカラーイラストの中から厳選した名画を、
荒木飛呂彦本人が解説する。

COLOR

DECODE 1

色使い

色使いはすべて事前に設計

この頃は、背景にカラートーンを使うことが多かったですね。理由はまず、アシスタントに指示して作業を任せやすいから（笑）。そして、背景をフラットに仕上げたかったからですね。人物の立体感をより際立たせるためには、うしろは平坦な方がいいだろうと。大きな面を１枚のトーンでは賄うことができないから、放射線状の効果をつけて、そこで継いだりしてね。だって足りないんだもん、大きさが（笑）。でも、カラートーンは劣化する！縮んできちゃうんだよね。後日トーンを剥がして、補修した原稿もあります。最初の画集『ＪｏＪｏ６２５１〔荒木飛呂彦の世界〕』を作った時なんか、修正作業で大変だったんですよ。
塗りに関して言うと、『バオー来訪者』の頃はまだ立体感をもろに色の濃淡で表現しようとしていたんですが、『ジョジョ』では浮世絵のような、背景も人物もすべてを色面（輪郭によって他の面と区別され同一色を塗られた面）と輪郭で表現する手法も取り入れています。だからキャラクターでも特に衣服の部分なんかは、ひとつの色面を同色でマットに塗っていて、それほど陰影をつけていないんですよ。でも漫画としてはどうしても肉体の質感、迫力が欲しいでしょう。そこで、タッチを入れて補足的に濃淡をプラスしています。
このやり方は当時、少年漫画のカラー画としては新しいんじゃないかと思えました。
着彩をはじめる前には色面ごとの色の配置を、メモを作って全部決めておきます。塗りながら考えていくってやり方は基本的にしませんし、塗っている途中で“違うな”と感じた場合に部分的に変更することがたまにあるくらいです。
ブラシは『ゴージャス☆アイリン』の途中で使うようになって……煌びやかさを出すのと、トーンの継ぎ目を隠すのにも使っていたりします（笑）。

②

グリーンにはパワーを感じる

①や②、③でも緑を基調にしていますね。どうして緑に凝ってたんだろう……憶えてないな（笑）。でも今見ても綺麗だと思うし、惹かれる色ですね。パワーを与えてくれる感じがするというか……。
いろんな色を使わずに同系色を使っているのは、書店で平積みされた時に、「あっ、緑色の本だ」「緑色の漫画だ！」というような、新しい認識のされ方を狙っていたためでもあります。あとは、“この巻が黄色だったから次の巻は緑、その次は青”としておけば、間違って同じ巻を２冊買わないだろうという、読者への僕なりの小さな気遣いです（笑）。
ジョナサンがつけているアクセサリーの赤……緑との組み合わせはインパクトがある一方で、対照色だから気をつけないと、とてもダサくなってしまう。それを緩和しようと、黄色を入れてバランスを取っているんですね。

DECODE 2

ポージング

POSE

ルーツはデヴィッド・ボウイ

こういったポーズを描くことになったきっかけはなんといってもデヴィッド・ボウイ[※①]のアルバム『"HEROES"』のジャケットアートに衝撃を受けたからです。
彼自身を写した写真が使われているんですけど、片方の手は胸に当てて、もう片方の手がまっすぐに上を指しているという、なんとも非日常的なポージングをしていたんです。静止しているようにも見え、一方で、肉体が内包するエネルギーを感じるようでもあり、肉体の自然な動きの中から切り取ったひとコマとは、明らかに異なる印象がありました。

※①
イギリスのミュージシャン。グラム・ロックの旗手として、1970年代のカウンターカルチャーを牽引したアーティストの1人。「"HEROES"」は1977年に発売された、11枚目のアルバム。

肉体が発するファンタジー性

普通、漫画――特に少年漫画の場合は、読者の方を指さしていたりとか、ヒーロー的にキメた立ち方をしていたりといったケースが多いですね。
『ジョジョ』の登場人物たちが取っているポーズは、それとはまた違うものです。決して彼らは、ファイティングポーズを取っているわけではないんです。
僕は、ヒーロー性よりも、人間の体が持っているリアリティーの中から発せられたファンタジー性の方を重視したんです。
だからたぶん、ほかの漫画を読んでいる人たちからは僕、「荒木って、ずいぶんとおかしな絵を描くヤツだなぁ」なんてふうに受け取られていたと思います。

"加速"と"停止"による誘導

「なんでこんなポーズを取らせてるんだろう？」って考えてみると、ふだん人間がしない姿勢であることによって非日常性、ファンタジー性が醸し出されて、見た者の記憶に残りやすいからなんですね。実際に、僕がボウイのアルバムを見た時もそうだったし。
そこで「この手法を漫画の中に取り込んでやろう」と思ったわけです。
コミックスのカバーも、最初は普通の絵だったんですけど、④を使った第3巻あたりからだんだんと、「変な絵を描きたいな」という欲求が頭をもたげてきちゃいまして（笑）。
ポーズと構図だけで作品の世界に引き込んで行きたいと考えるようになりました。
こうやって今見てみると、③や④の手先と指先の緊張感なんかは、完全にデヴィッド・ボウイのジャケットの影響だけど――この指先によって、絵に方向性というか、動きが生じるんですね。
視線を加速させて走らせるところと、ピタリと停止させるところ、そういった見る人の視線や意識を誘導することはいつも気にかけて、構図を決めていました。
これはキャラクターのポージングだけではなくて絵全体の構図に対しても同様の意識を持っています。③で描いている扇形の配置なんかを見ると、わかりやすいかも知れませんね。
もちろん、波紋の力を想起させる意味合いというか、見た人の「こいつ、何かやりそうだぞ！」という期待感、高揚感を感じられるようにとも考えていました。

③

オラオラオラ
JOJO
BIZARRE
LUCKY LAND
COMMUNICATIONS
JOJOJOJO
B型
ADVENTURE
BIZARRE
STAR
LUCKY LAND
オラオラオラ

5

配置でまとまりと広がりを演出

この⑥は、僕としては特に構図決めがうまくいったと感じていて、かなり気に入っているイラストの１枚です。
この絵を描くにあたって考えた点を挙げると、群像をどうまとめるかというのがまずひとつ。そして、本体とスタンドとの位置関係をどうするかというのが、もうひとつのポイントでした。
承太郎の襟元から伸びたチェーンとハーミットパープルの茨を縦の中心線、シルバーチャリオッツの剣と花京院の腕を横の中心線にして、それらを配置していきました。
承太郎や花京院、アヴドゥル、ポルナレフは、人物とスタンドを左右対称に、かつ逆方向へのベクトルを持つように置いて、ジョセフは上下に振り分けています。
縦横の線は、それぞれキャラクターの効果線、動線でもありますね。承太郎が動き出しそうな方向があり、逆の方向に動き出しそうなキャラクターもいて、さらには上下左右に展開していく広がり感を出そうとしています。
あとは、物語の舞台を示す要素として、チラリとピラミッドを描いてあります。
グリーンでまとめていって、光を差してキラキラ感をつけているのは、これまでの絵と同様ですね。
上の方に絵が凝縮しているのは……文字が入るスペースとして下を空けたのかな（笑）。

DECODE 3

構図

COMPOSITION

⑥

洋画ポスターのような世界観

こういった、作品が内包するさまざまな要素をコラージュしていく手法は、小さな頃から大好きでした。
たぶん『007』[※②]シリーズなんかの、洋画ポスターからの影響が大きいんだと思います。昔の映画のポスターは、イラストで描かれていることが多かったでしょう？
それらは、主人公や脇役、敵役が説明なしでも大きさや配置の妙でそれとわかるように描かれていたり、複数の舞台がうしろの方に描かれていたりして、人物像や舞台、シーンやストーリーまで想像させてくれるものでした。
ポスターアートが持つ独特の世界観には、不思議なんだけど心をワクワクさせてくれる高揚感と、ひとつの作品としてのまとまり感もあって惹かれます。ロマンを感じるというのかな。ＣＧや写真を使ったものとは違う、１枚の絵としての魅力があるんですよ。
特に1960年代から1970年代にかけては、素晴らしいものがたくさんあって。今、そういったものがほとんど見受けられなくなってしまったのは、実に寂しいなぁと感じています。

※②
イギリスの小説家イアン・フレミングのスパイ小説をベースとしたアクション映画で、1962年から数多く製作されている。イギリス秘密情報部員ジェームズ・ボンドの活躍を描いている。

DECODE 4

グラフィック

GRAPHIC

キャラや物語のアイコン化

⑤の背景には、承太郎や第三部を象徴する言葉やアイテム、一行の旅路の舞台、登場する小物なんかをマークにして描いてるんですけど……キャラクター性やストーリーのデザイン化、アイコン化とでもいうのかな。ちなみに、アイコンに着彩していないのは、承太郎の青とバックの白とのコントラストを殺さないためですね。
こういうアイコンというか柄を描くようになったのは、執筆当時のファッションからの影響です。第三部を描きはじめた1980年代後半から1990年代前半は、イタリアンファッションが急速に成長を遂げて、アルマーニ[※③]やヴェルサーチ[※④]が台頭してきた時期で、それらにはペイズリーをはじめとする、さまざまな柄が数多く使われていました。そういったブランドの服の模様使いに刺激を受けたのが、やはり一番大きいですね。
あとは、平和を感じさせるアイコンをバトルものにカテゴライズされる作品の中に、どうにかして入れ込みたいと思っていて……ハートを数多く描いているのは、ピースフルな雰囲気を出したかったからです。
こういったアイコンは、アシスタントに指示をしてできるものでもないんで、自分で描いています。というか、カラー原稿にアシスタントはあまり入れないですね。
ちなみに、⑤の“オラオラ”もそうなんですけど、“ドッギャァァァン”なんて描き文字も、全部自分でやらないといけないんです。アシスタントに書いてもらうとその人の筆跡になってしまい、どうしてもムードが違ってしまうもので。

※③
1975年、ジョルジオ・アルマーニにより設立。メンズ、レディースともに高級スーツで知られるが、現在はファッションにとどまらず、ライフスタイル全体を提唱するような多彩な事業展開を行っている。

※④
1978年、ジャンニ・ヴェルサーチによって設立。高級感溢れる素材と巧みなカッティングによるセクシーでゴージャスなイメージを前面に押し出し、次第に派手な色彩を多用していくようになった。

描き込みと単純化

⑦は、背景のグラフィックを描き込むことでインパクトを与えて、人物はシンプルにしています。ここでは⑤とは逆に、バックにたくさんの色を持ってきていますね。見開きで掲載されると絵の中央部が本の内側に位置するから、見づらくなるのを避けるため、描き込まないようにしています。
主人公の承太郎が視線を完全に読者から外してしまっている点は、少年漫画のセオリーからは外れているんだけど、そもそもこの絵はイギーのペット・ショップ戦のあたりのものだから、彼が一番目立つようにしています。主役のイギーは、ちゃんと読者の方を向いている。承太郎のパースにしても背景の放射状の広がりにしても、イギーを始点にしてあります。
イギーの周囲はより単純に、ほぼ黒バックにしてブラシも使うことで、かえって浮き立たせるようにして、背景はもうかなり遠くにあるからハデに……模様の中に鳥（ペット・ショップ）も描いてあるね（笑）。
この絵や⑤の絵なんか見ても、承太郎はやっぱりシンプルな姿勢のことが多くて……そもそも彼はあんまり“ジョジョ立ち”しないんだ（笑）。

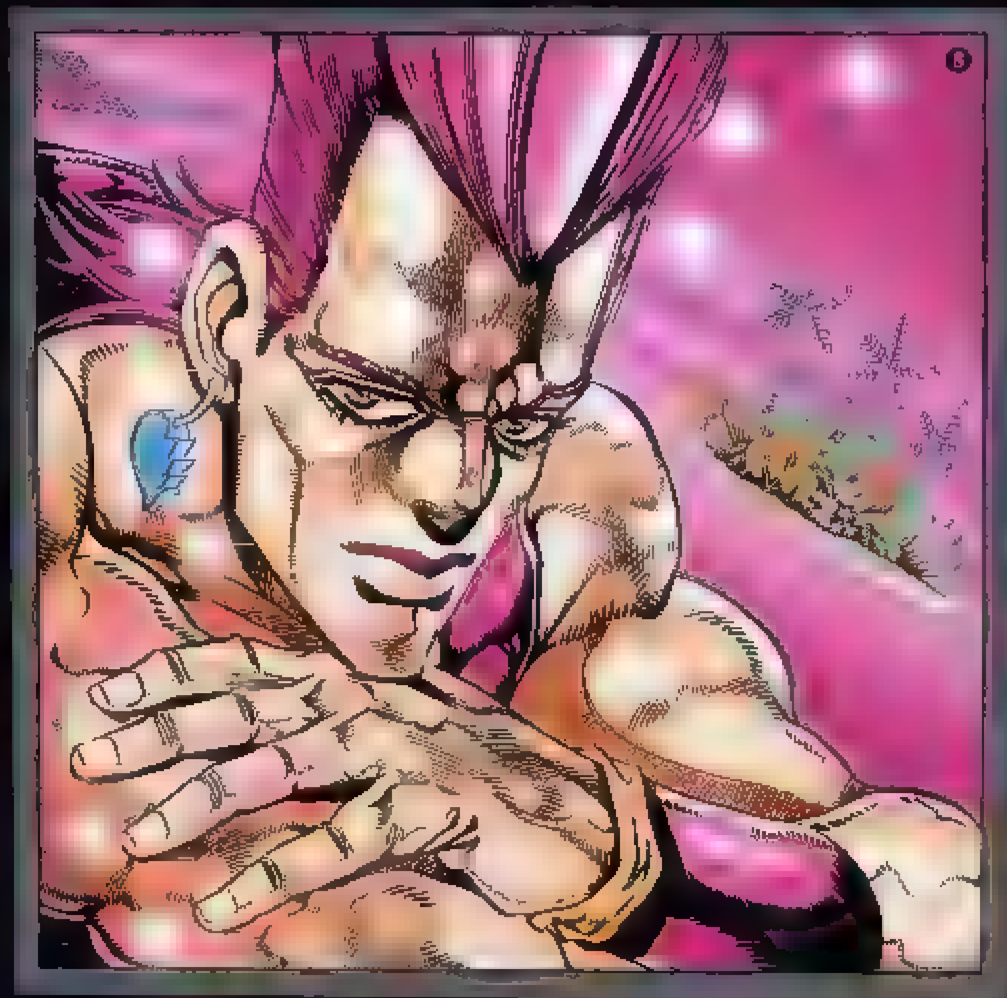

⑦

DECODE 5

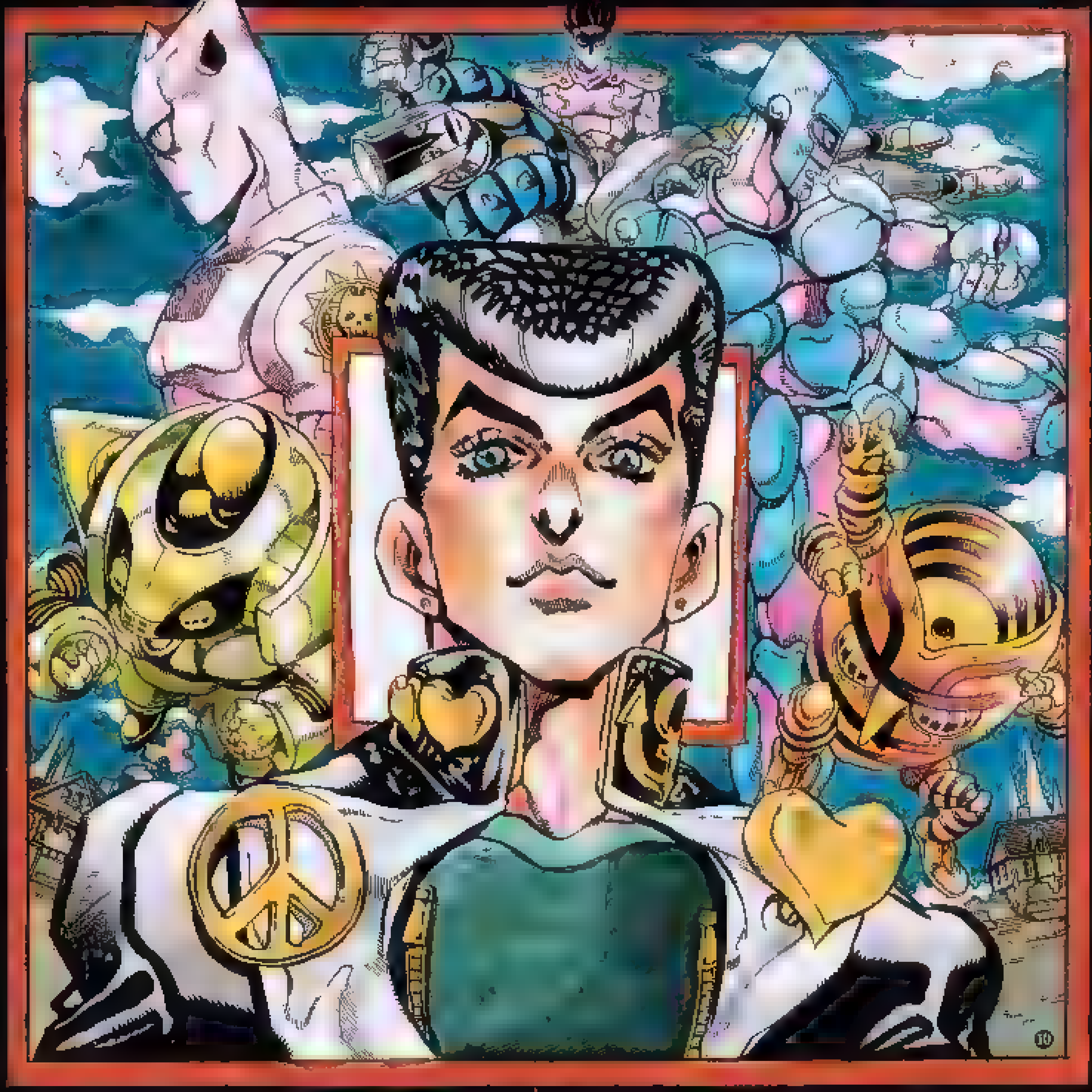
アイディアの基

きっかけは『DB』!!

⑥や⑦のように、コミックスのカバー用のイラストには、正方形のものが多いですね。
どうして正方形にしたのかっていうと、きっかけは鳥山明先生の『ドラゴンボール』のコミックスを見たら、カバーのイラストが正方形だったからなんだけど（笑）。
いやへ、やっぱり『ドラゴンボール』の影響は大きいッ！
正方形のイラストには、コミックスのカバーをデザインする際にタイトルを入れやすいという利点があります。コミックスの判型に合わせてギリギリまで絵を描いても、文字が乗ってしまうのは避けられないものですしね。

IDEA

“モノ”をデザインするように描く

⑧では、映画のポスターを描くつもりで作業していました。

それに対して⑨や⑩といった絵は、イラスト自体を描くというよりも、スカーフやハンカチといった“モノのデザイン”を作るつもりで考えていったものです。

⑪は、ワッペンとかステッカーをデザインするようなイメージで描いたものです。

⑨も同様で、スタンド使いとスタンド、舞台と、置いている要素はまったく同じなんだけど、各要素を柄というか、アイコンとして扱っています。

⑩を例に説明すると、中央にいる仗助の絵のうしろに四角いくくりを設けることによって、単にキャラクターがいる図ではなく、彼がひとつのマークになっている。主人公も模様のひとつにしちゃっているんですね。

——もちろん王道的な、少年漫画的な構図のイラストも描いていますよ。巻頭ページに載せた、歴代ジョジョが勢揃いしている中の承太郎なんかは、きちんと読者の方を見てビシィ！　と指をさしていて、非常に少年漫画的だと思います。「週刊少年ジャンプ」の表紙用に描いたものですね。

「ジャンプ」の場合、表紙を担当することになると、デザイナーさんから構図の指示がラフ画の形で届くんです。表紙っていうのは、いわば雑誌の顔ですから。「ジャンプ」の表紙では、僕の感覚だけではなくて、雑誌が要求する要素も考慮して描いていました。

JOJO TRAVELS from
SAN DIEGO to NEW YORK.
SAN DIEGO
NEW YORK

STEEL BALL RUN

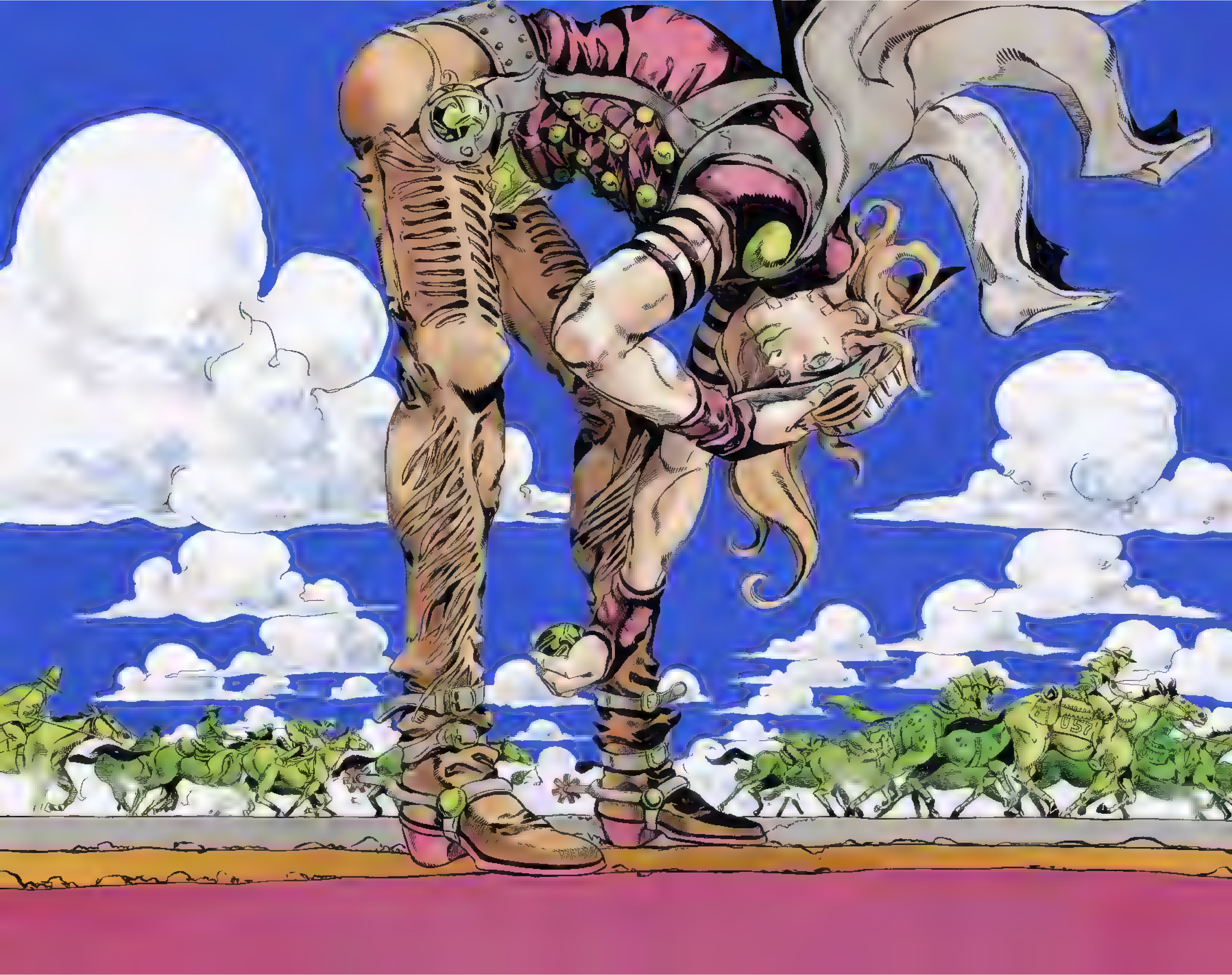

AWARDS: THE WINNER RECEIVES
$50,00
SEPTEMBER 25, 1890
6,000K RU
START TIME : 10:00 A.M.
BEGINS : SAN DIEGO
ENDS : NEW YORK
START!!

AMERICA

SAN DIEGO
STEEL BAL
1890
SAN DIEGO
STEEL BALL RUN
NEW YORK
1890

GO! GO! ZEPPELI!

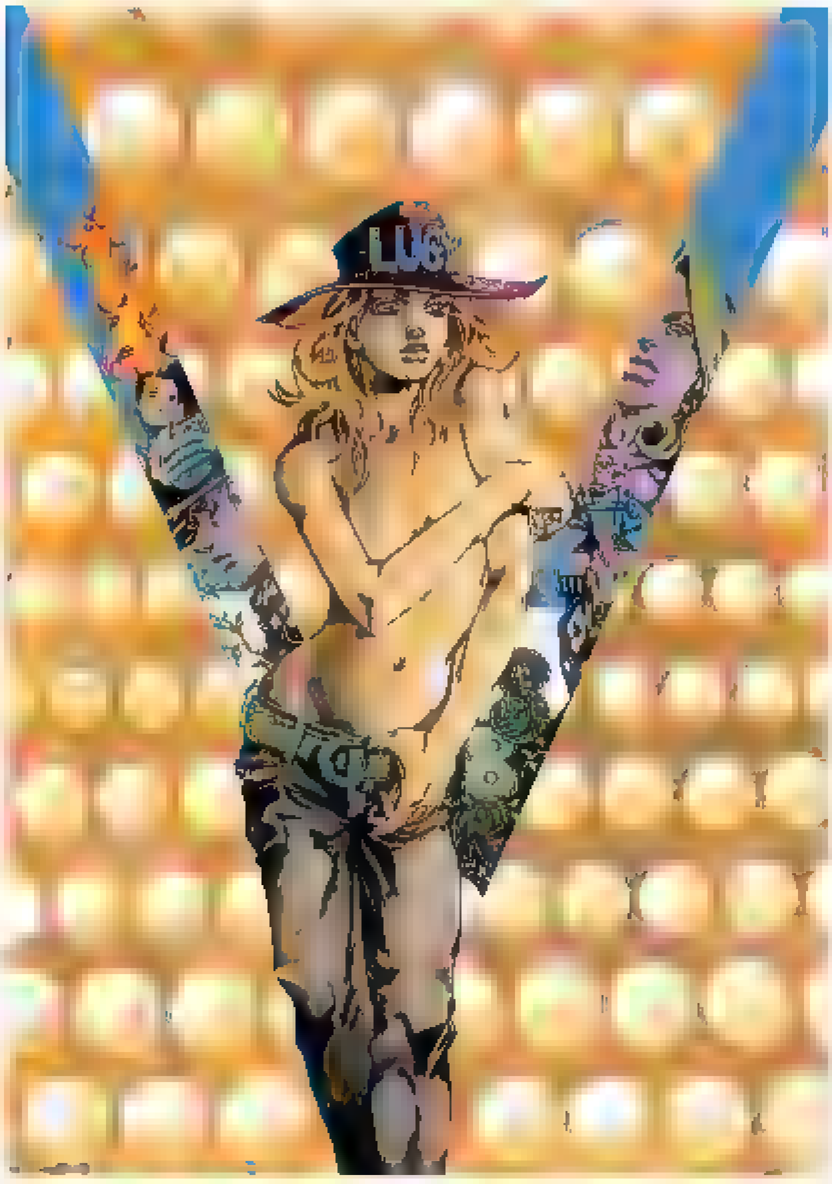

GO! JOHNNY GO!!

GO!GO!
ZEPPELI

SBR

LUC

1890
USA

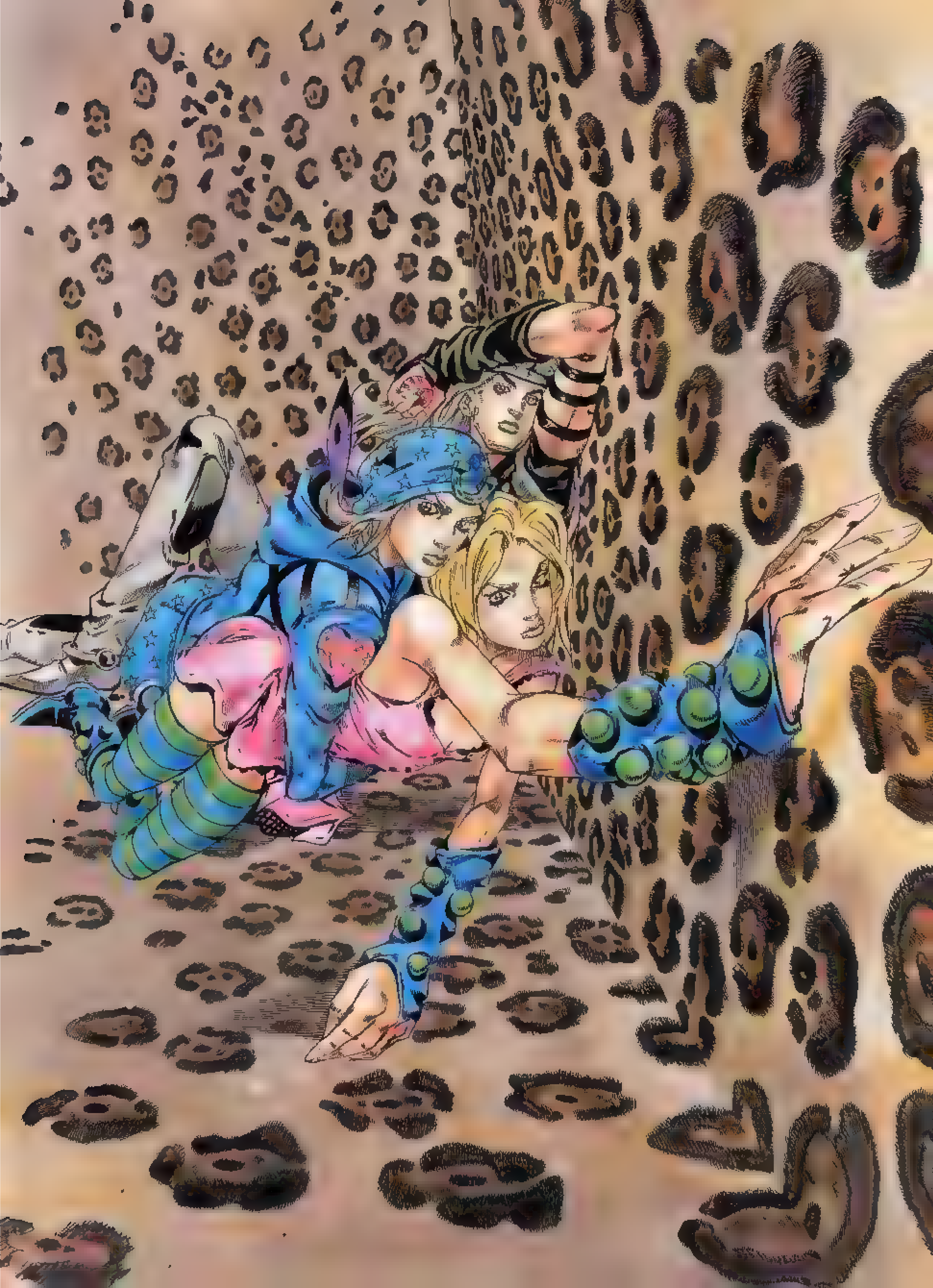

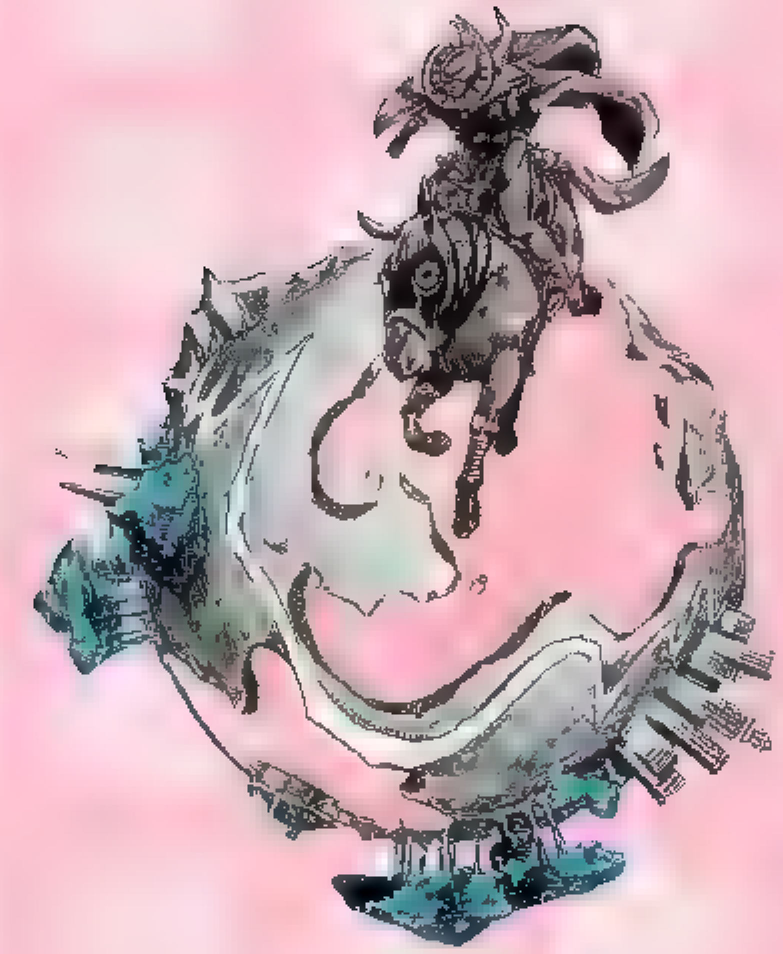

STEEL
BALL
RUN
USA
37¢
USA
37¢
5e
SBR
5e
SBR

Kiss My Steel Bxxl

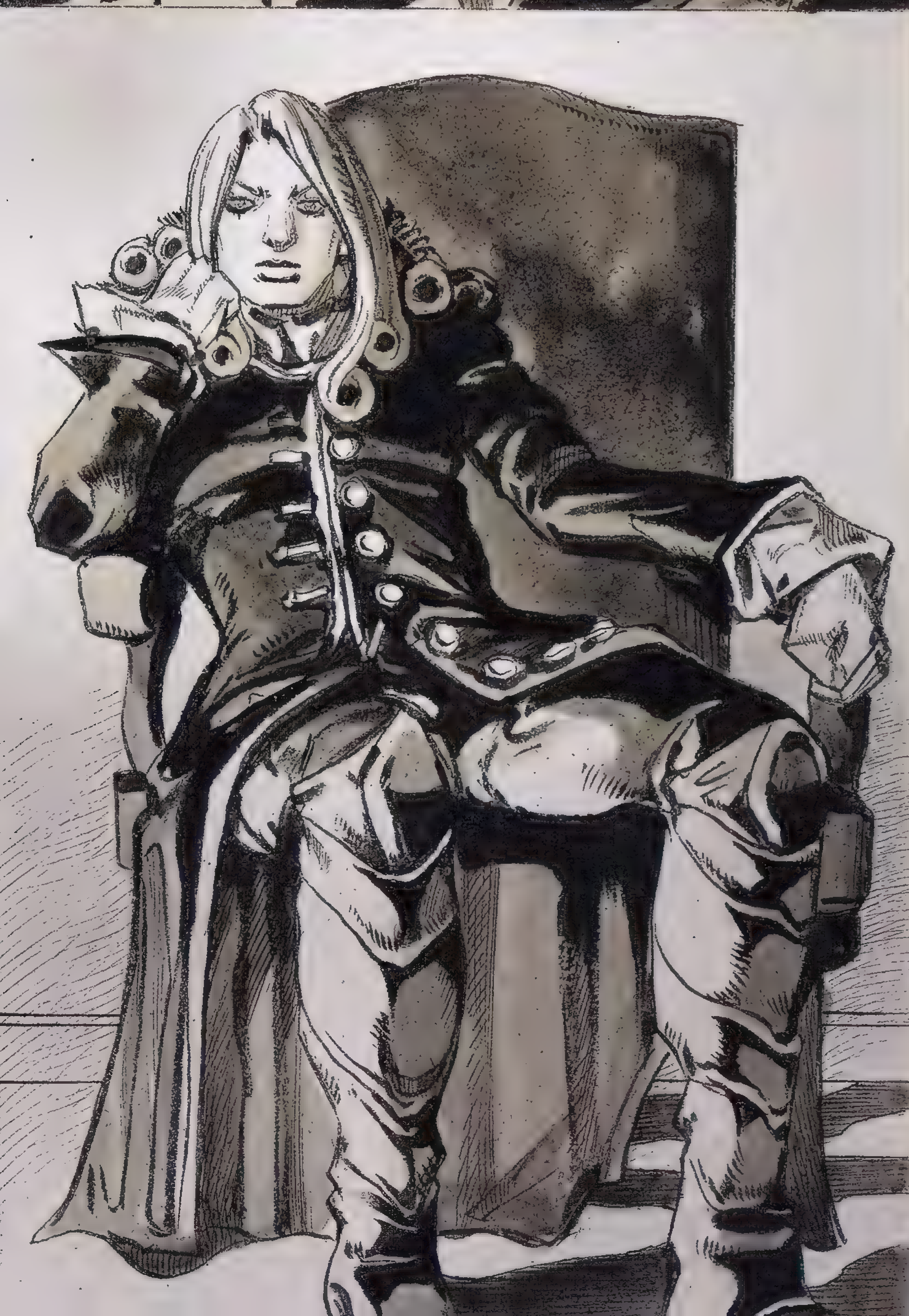
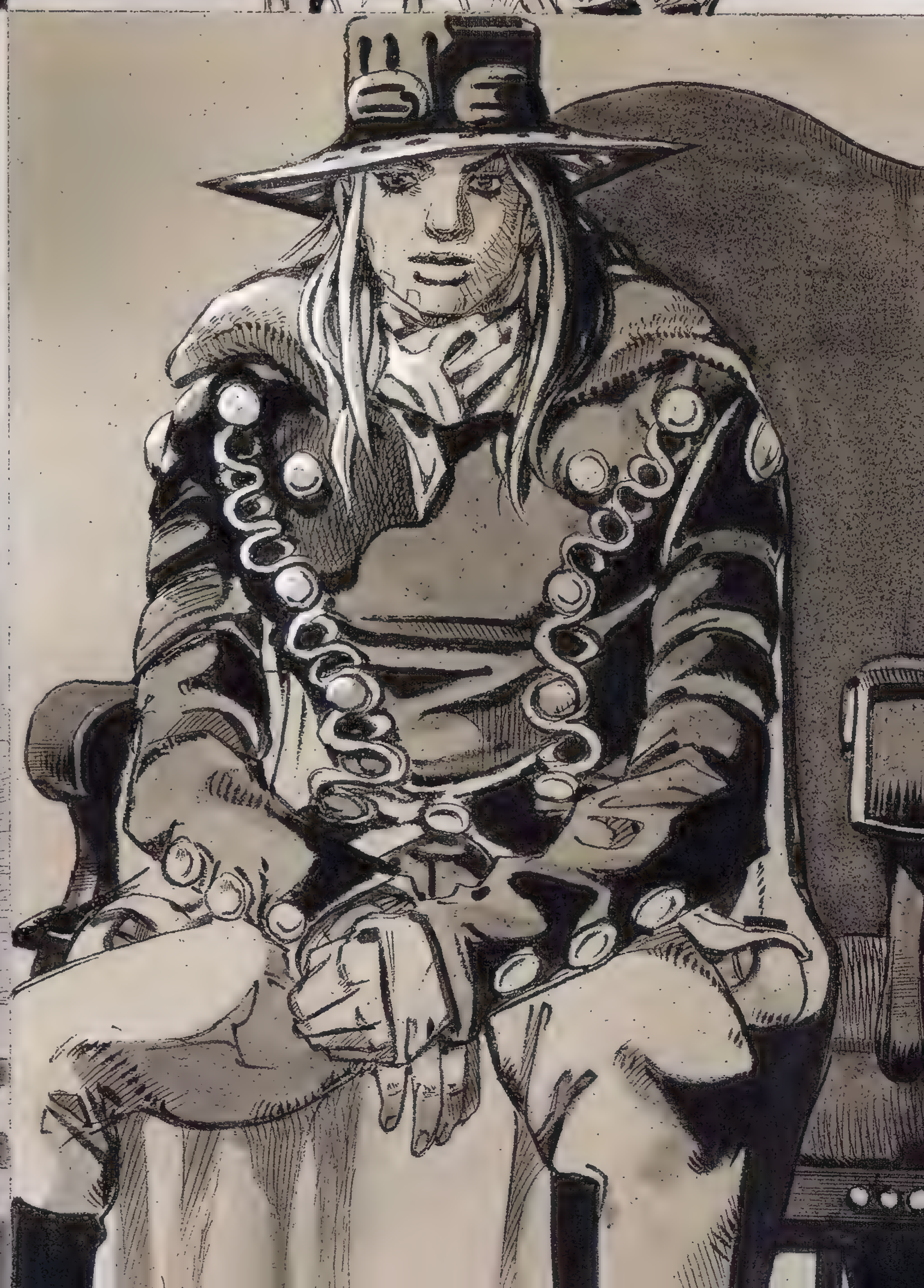

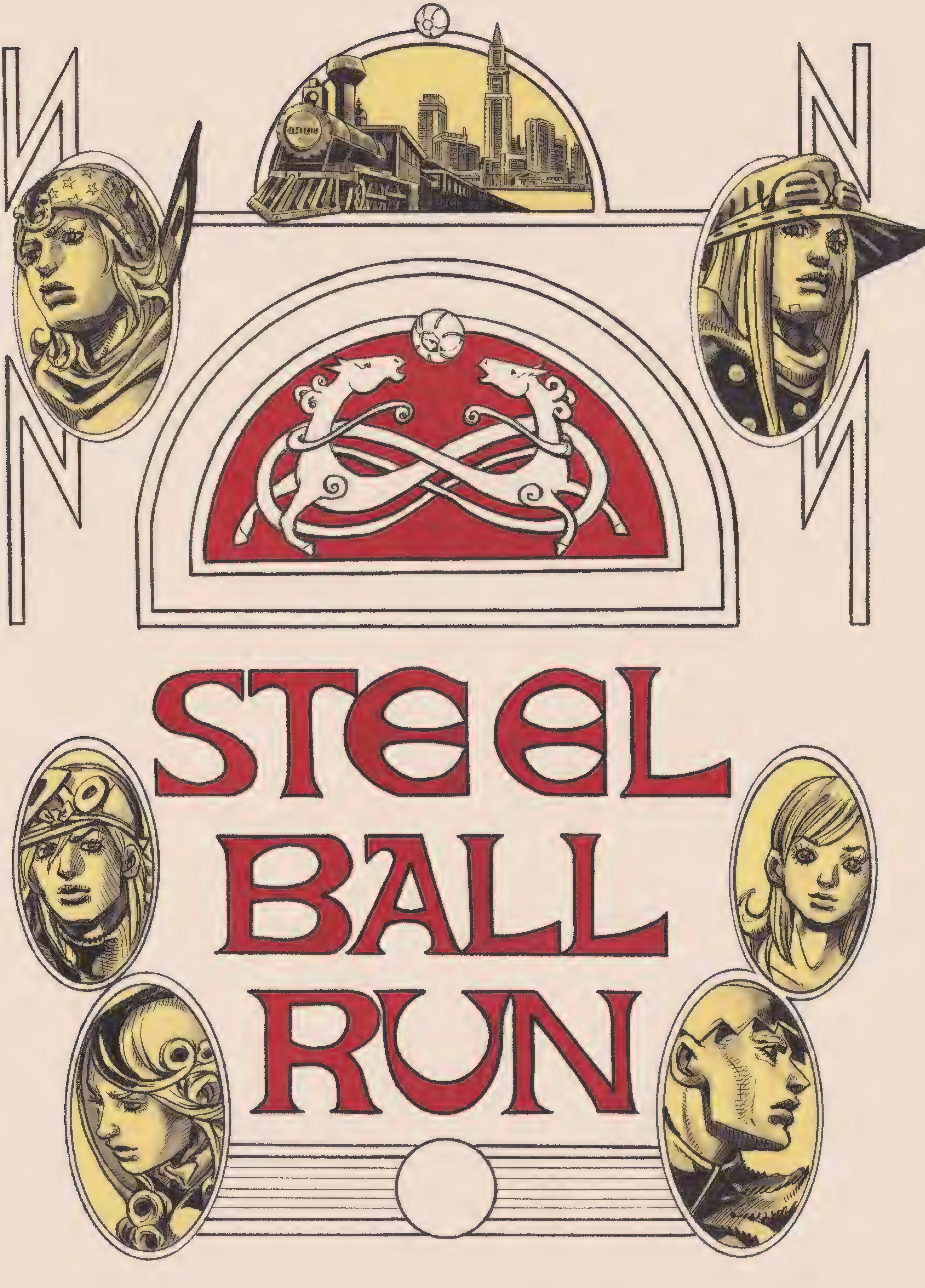

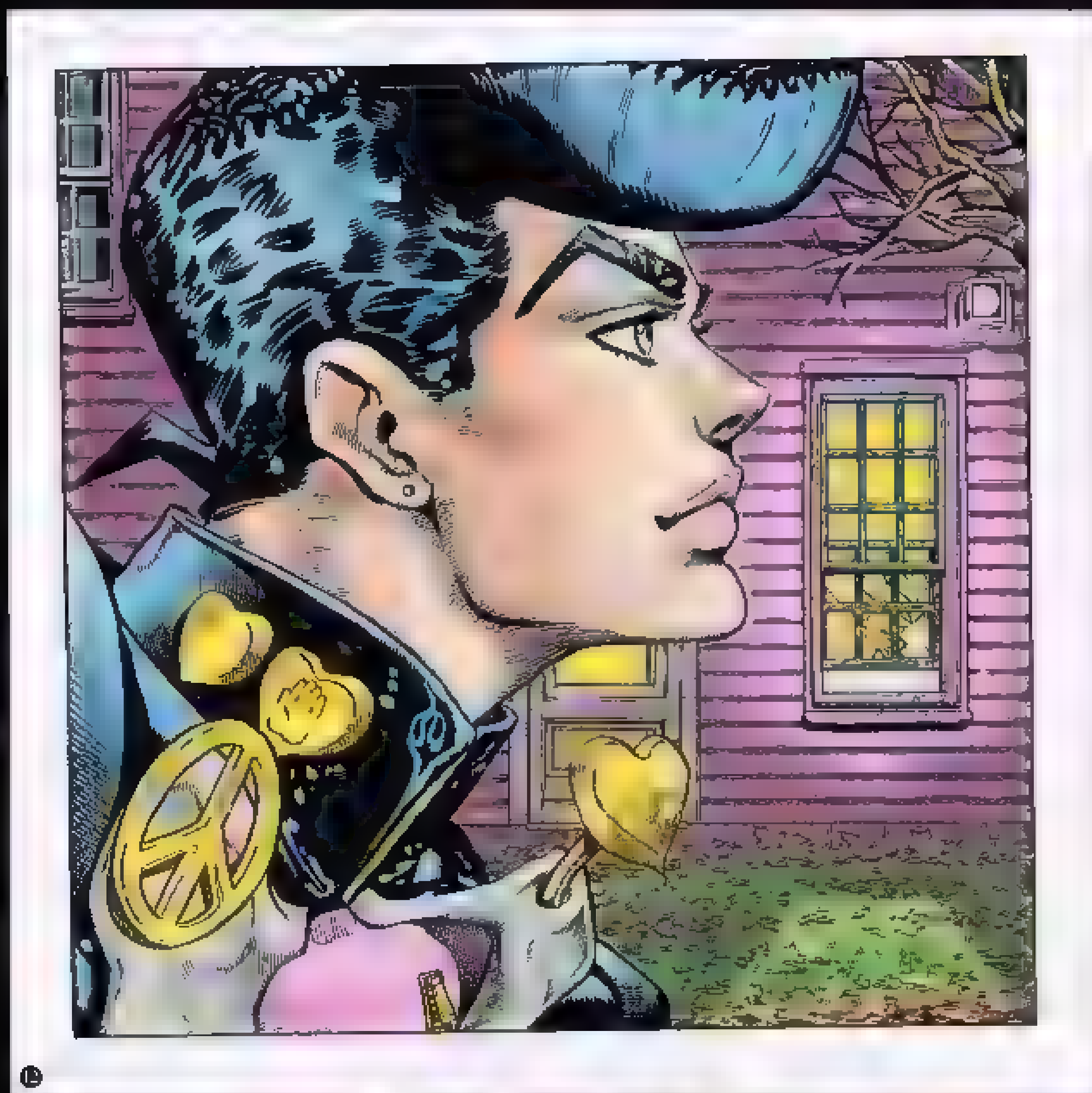

Johnny prays for all.

Then he goes to his best friend's hometown with his body.

STEEL
BALL
RUN

DECODE
JOJO's Artwork
Decoded by HIROHIKO ARAKI himself

絵画的様式と見る者の興味

この㊤を見ると、第四部のあたりでは、自分の中に冒険心が湧いてきているのがわかります。
少年漫画としては主人公が読者を見ていなくてもよいのかという命題があるんだけど、僕は「いいだろう」と判断していますね。美しい横顔と、リーゼントを描きたかったんです。エジプト美術のレリーフや絵画に見られる平面芸術などには、"静"の美しさというか、落ち着きを感じるでしょう。絵画として見ればごく普通の、伝統的構図です。
ただし横顔は平面的に見えやすいので、濃淡を強調しています。正面を向いていると仗助はリーゼントがあるから自然に立体感が出るんだけど、このイラストでは横向きなので、厚めにファンデーションやアイシャドウを塗っている(笑)。

MANGA and ART

シュルレアリスムの画家、ルネ・マグリットの、青空の元に夜景が広がっているっていう、夜なのか昼なのかよくわからない「光の帝国」という作品があって、その絵画が持つ雰囲気を出したいというのも狙いのひとつです。
静的な人物と平和そうな家屋が醸し出す日常性の中に割れた窓ガラスを描いているのは、静けさの中で密かに進行している事件性を匂わせるためのものですね。抑えた色調の外壁の中で窓から光が漏れていると、おのずと窓の中——つまりこの家で何が起こっているのかと興味をかき立てられ、覗き込みたくなると思うんです。杜王町が孕む不気味さが出せたんじゃないのかな。
——でもコレ、「週刊少年ジャンプ」の表紙では絶対にあり得ない。コミックスのカバーだったから描けた絵ではあります。

DECODE 6
漫画から絵画へ

DECODE 7

配色の対比

ボブ・ピークが描いた『スタートレック』

『スタートレック』[※5]映画第１作のポスターで、絵の中央を縦に走る形で虹の帯があって、その中に登場人物たちの顔が描かれていたんです。僕の敬愛するボブ・ピーク[※6]というアーティストの手になるもので、虹自体を平面的に塗っているのにもかかわらず、とても奥行き感があるのに感銘を受けたんですね。「スゲェなッ！」て。

※⑤
1979年、パラマウント映画配給。アメリカのテレビドラマ『宇宙大作戦』の劇場公開映画第1作。

※⑥
1960年代から1970年代にかけて活躍した、アメリカのイラストレーター。『マイ・フェア・レディ』『燃えよドラゴン』『007私を愛したスパイ』など、数々の名画のポスターアートを手掛けた。

“虹”が与えるアクティブさ

⑰のように顔の上に何かを描くのは、かなりリスキーですね。でもきちんと、承太郎よりも徐倫の顔にかかる割合を少なくしたりといった配慮は欠かしていません。結果として、主役の徐倫が引き立つ形にまとまったんじゃないかと思いますね。
それから、虹は絵に躍動感、アクティブさを与えてくれています。徐倫が何か繰り出そうとしている雰囲気というか、攻撃の動線にもしてあるので。
海の色を塗り分けているのは、虹によって描いた縦の線に対する横の線を出したかったからです。
色に関してはもっとも際立たせたい虹色を縦横に使っているから、それ以外の要素——服も空も、地味めの抑えた色を配しています。
結果的に、虹が第六部のイメージカラーになったと感じています。
それにしても、肩車ってのは……ちょっと異様ですよね（笑）。
でも、肩車したりオンブしたりってのは、この親子における愛情表現なんです。

“水色”と“ピンク”は黄金色！

⑬は、天に向かって飛翔するてんとう虫もそうなんですが、花という生命を感じさせるものを取り入れることによって、生命の躍動感を感じさせるジョルノの能力を、煌びやかに描けたんじゃないかと思います。かなりシンプルだけどいい絵に仕上がっていて、気に入っています。
水色とピンク——これは空の色と桜の花の色から持ってきています。日本人が大好きな色——子供が大好きな色でもありますね。小さな子でも美しさを感じることのできる組み合わせなのかも知れません。
「男性キャラクター、ましてや主人公にピンクなんて！」って思う人がいるかも知れないけど、ジョルノにはとても合っていると思う。第五部の連載が終わってからも、ジョルノを描く際には繰り返し使っていますね。
水色とピンクの組み合わせは、いわば第五部のイメージカラーです。
確か仗助の学ランをピンクで塗って、背景が水色っぽい絵がこれ以前にもあるはずだけど（コミックス第46巻カバー）、このふたつの色の組み合わせはこの先、ほかの部のイラストではそうそう使えないし、連発もできないですね。
ある意味、僕にとって“ここで勝負！”という時に使う、黄金の組み合わせになりましたから。

COLOR SCHEME

DECODE 8

エロス

“セクシー”な学生服

ジョルノのファッションについていうと、ハートマークなんかがいろいろとついていた承太郎や仗助の学生服、あのデザインの延長線上にあるものです。ただし、これまでにはないセクシーさを加えています。

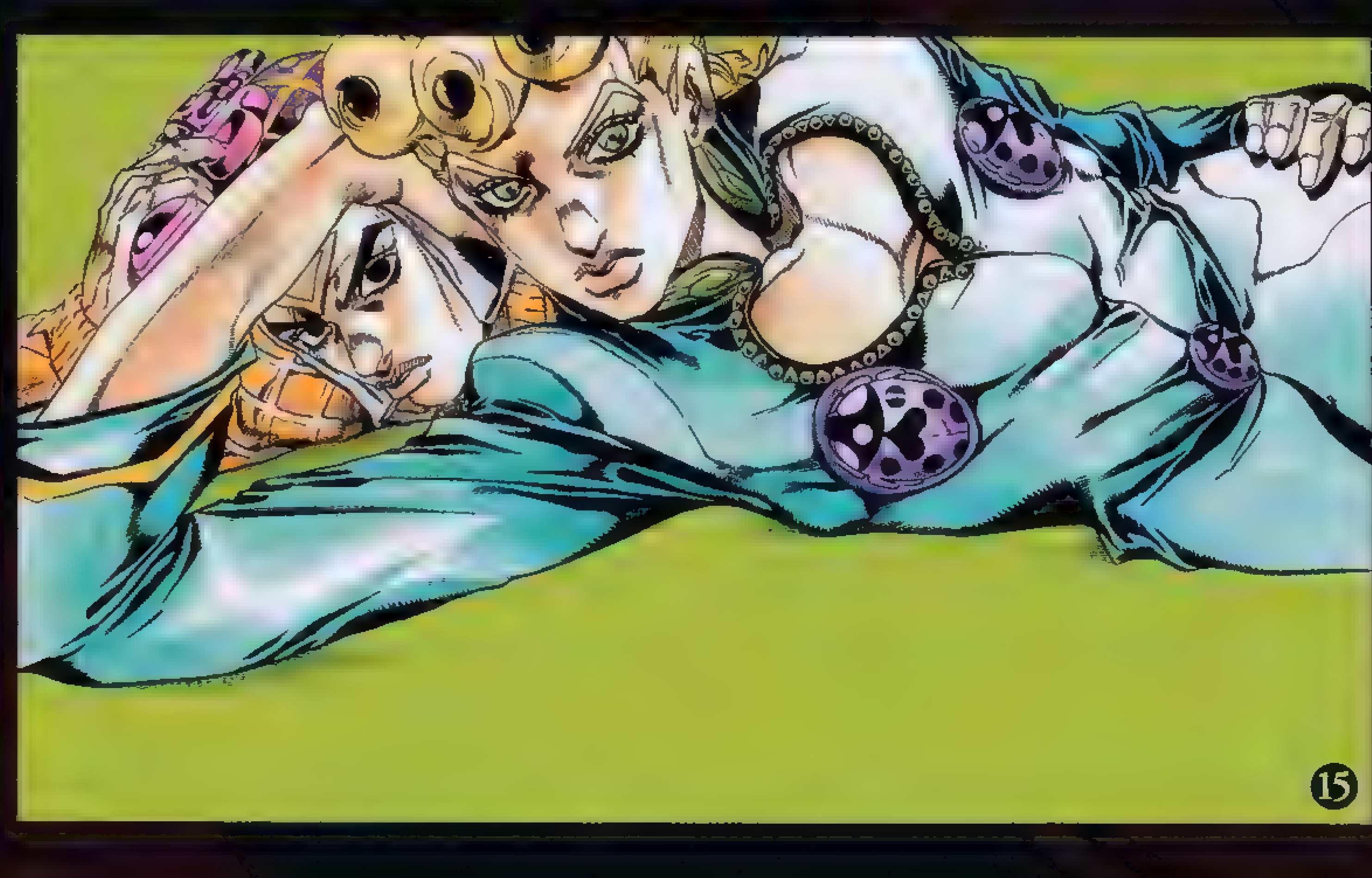
リアリティーある肉体へと

そもそも第五部では、色気を出したいっていうかセクシャリティ、エロティシズムを意識して描いているところがあります。ジョルノの造形は、ダビデ像（古代イスラエルの王・ダビデをモチーフとした彫像。ミケランジェロの手によるものがもっとも有名）の影響を受けていますしね。
⑭では、スタンドがジョルノにキスするような仕草をさせてみたり。⑮などでもそうですが、ブチャラティチームのキャラクター同士がただ隣に立っているのではなくて、抱擁しているかのように肉体的に接触していたりするものもありますね。ファッションも、わりとボディラインの見えるピッチリとしたシルエットで、胸や腹部の地肌が部分的に露出したものにしています。
『ジョジョ』を描きはじめた1980年代後半には、キャラクターのプロポーションは神話の英雄を彷彿させるような、シルヴェスター・スタローンやジャン＝クロード・ヴァン・ダムといった筋肉ムキムキの古典的ハリウッドスターの影響下にありました。でも1990年代の後半になると世の中の潮流もだいぶ変化してきたので、ジョルノたちの身長もあえて低めに設定し、もう少しリアリティーラインを現実に寄り添わせた肉体にしていったんです。

EROS

⑭

⑮

HIRO ARAKI

西洋画的技法へのめざめ

『スティール・ボール・ラン』のこのあたりのイラストを描き出すより前は、基本的に色面で塗っていました。
それがだんだんと、グレーやセピア、イエローといった色で、油絵を作成する時のように下地を塗るようになってきました。西洋画的な方法とでもいうのかな。
下地の上に色を乗せて最終的に色を作っていき、その上でホワイトを入れて仕上げています。現在に至るまで、このやり方を続けています。
色面で塗ると、完成した絵がいろんな色がついたパーツの集合体として構成された状態なんですけど、今のやり方だと人物がとても落ち着くというか、絵としてのまとまりが得られるんですね。

DECODE 9

作画技法の変化

⑲

⑳

新たなジョジョ立ちを探して

⑲⑳㉒のように、下地を塗ってからキャラクターに着彩し、２色くらいを使って全体のデザイン処理をしたイラストが近頃は多いですね。部分的に背景を描き込むというバランスも、気に入っています。
これは前項でお話したように、キャラクター造形のリアリティーラインを現実に寄せたこととも関係しているかも知れませんね。絵のリアリティーが増しているように感じるんです。もっとも「これは『ジョジョ』の絵だな」と思ってもらえる一線は寸止めで守っていかないといけない……。で、一生懸命考えて新たなポージングのジョジョ立ちをさせて……ここは基本に返る、と（笑）。
ちなみにジャイロのマントが上になびいているのは、邪魔だったから（笑）。これを垂らすと、ジャイロはシルエット的に煩わしくなりやすいんですよ。この絵の場合だとバックのオレンジが死んでしまいますしね。それで跳ね上げちゃいました。
草が少しだけ描いてあるあたりなんか、結構気に入っています。これがないとなんだか寂しくなっちゃう気がします。ウエスタンっぽい雰囲気も出ているし、いいんじゃないかと思います。

NATURE

人間と自然の一体感を視覚化

人間の文化と自然が混じり合って、１枚の絵になったものを描きたいなと思っていて……。
一番後ろの背景に紫を差して雪と木々を判別できるようにはしてありますが、ジョニィと馬は木々と同じ色合いと模様をまとって自然の中に一体化していて、まるでだまし絵のように溶け込んでいる。これらの要素は地味でいいんです。極端な話、ジャイロが際立っていれば、ジョニィは「よく見たらいるな」程度で構わない。

DECODE 10

自然への敬意

同一手法による連作

ホントはずっと、背景をもう少し描きたいという気持ちを、どこかに持ち続けていたんですよね。キャラクターのポージングもいい加減ネタがなくなってくるし（笑）、絵のパターンが決まってきてしまうのを避けるためにも。
時間の問題もあるし、「週刊少年ジャンプ」の雰囲気と合うかどうかっていうこともありましたけど、連載が「ウルトラジャンプ」に移って自由度が広がったこともあり、こういった絵も描けるようになりましたね。『スティール・ボール・ラン』では、自然との対話というか、自然に対する敬意といったものも作品のテーマになっているので、いいタイミングでの移籍だったと思います。
「ウルトラジャンプ」の表紙と連載の中扉とかコミックスのカバーといったように、同時期に依頼のあったイラストを⑱と㉑のように同一手法で連作的に描いていくのが、最近は気に入っているんです。

㉑

JOJO TRAVELS TO MORIOH-CHO.

JOJOLION

Hi!!

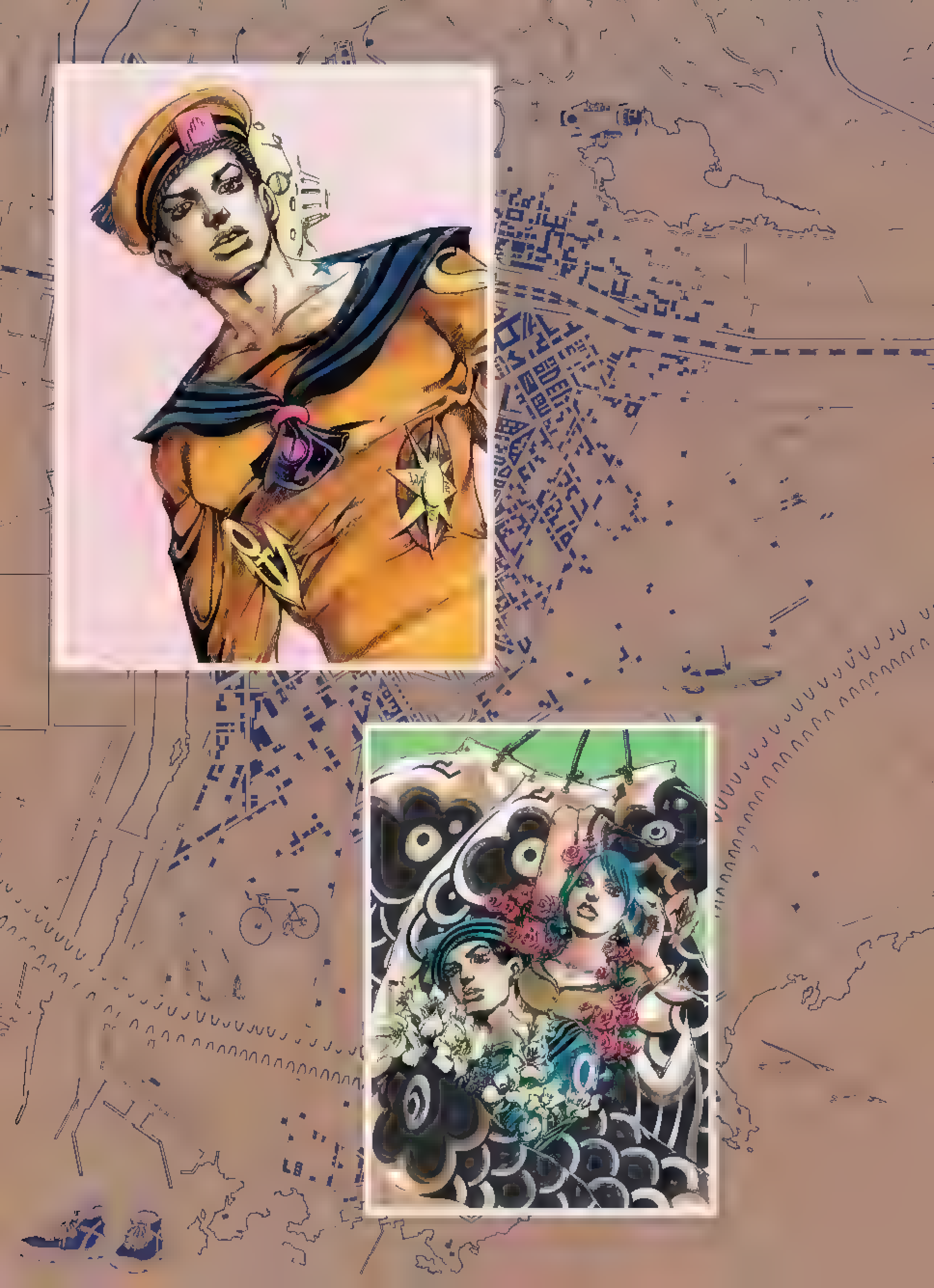
MY NAME IS

....

Who the hell am I ?

CAPO

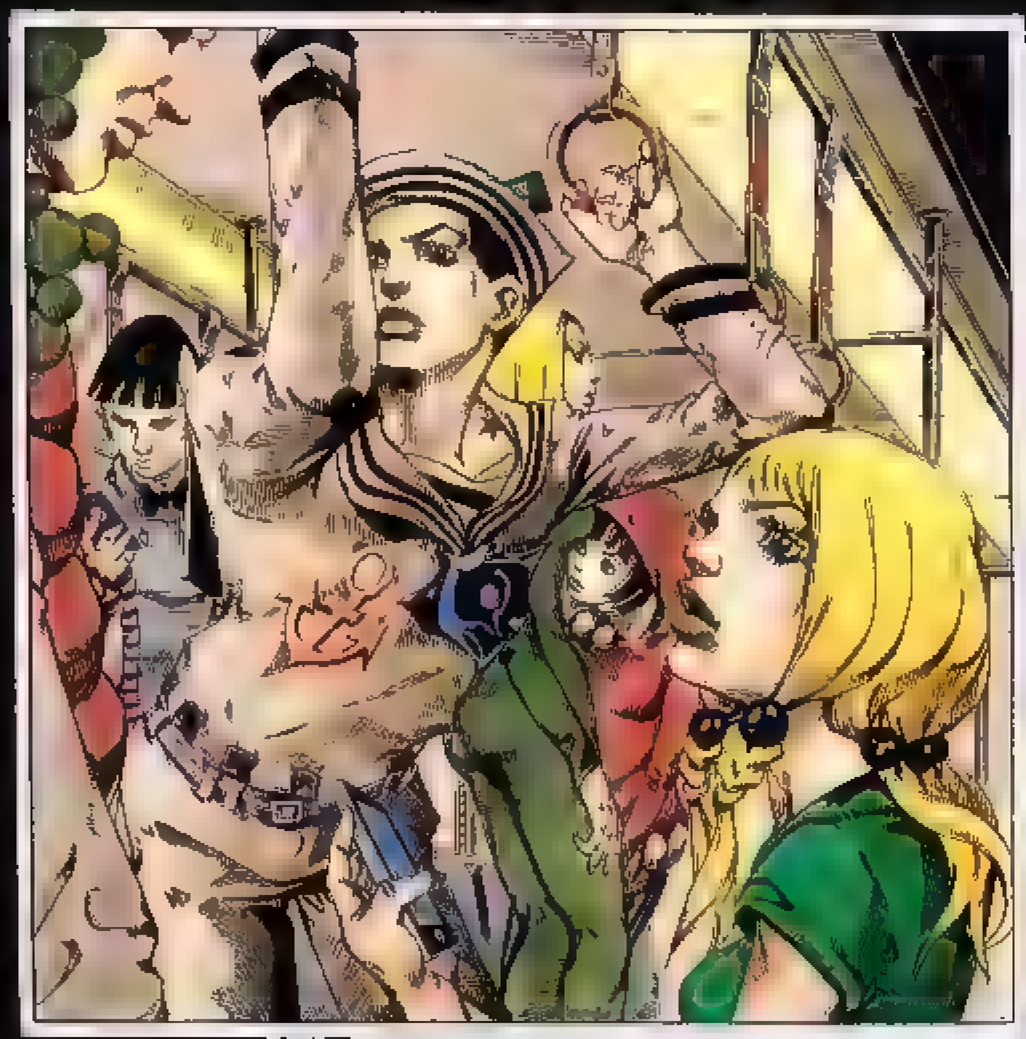

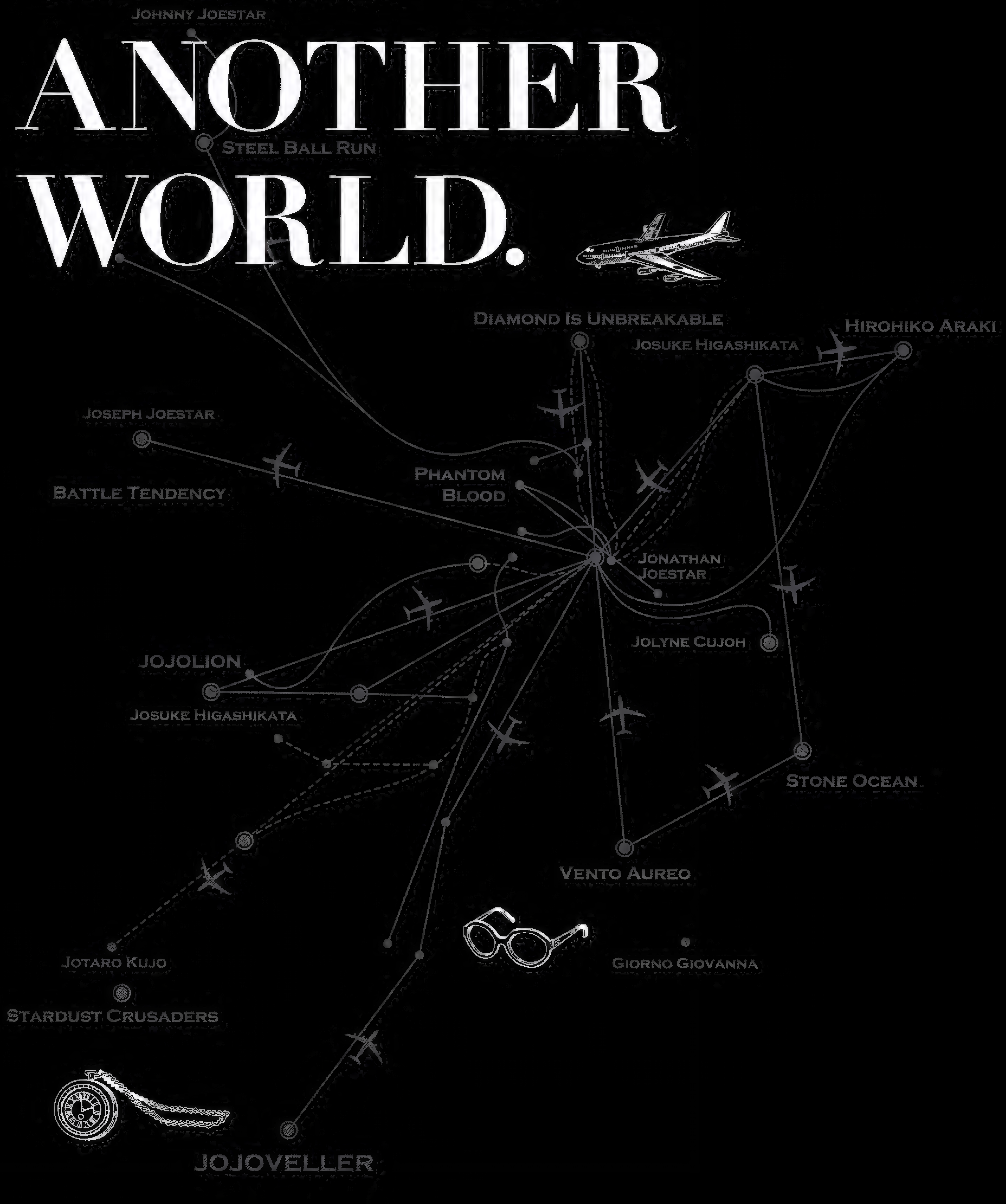

Where will Josuke go next ?

JOJO TRAVELS TO ANOTHER WORLD.

Celebrating 500th
of GIOGIO
GIORNO
JoJo
GioGio
JONATHAN
JOTARO

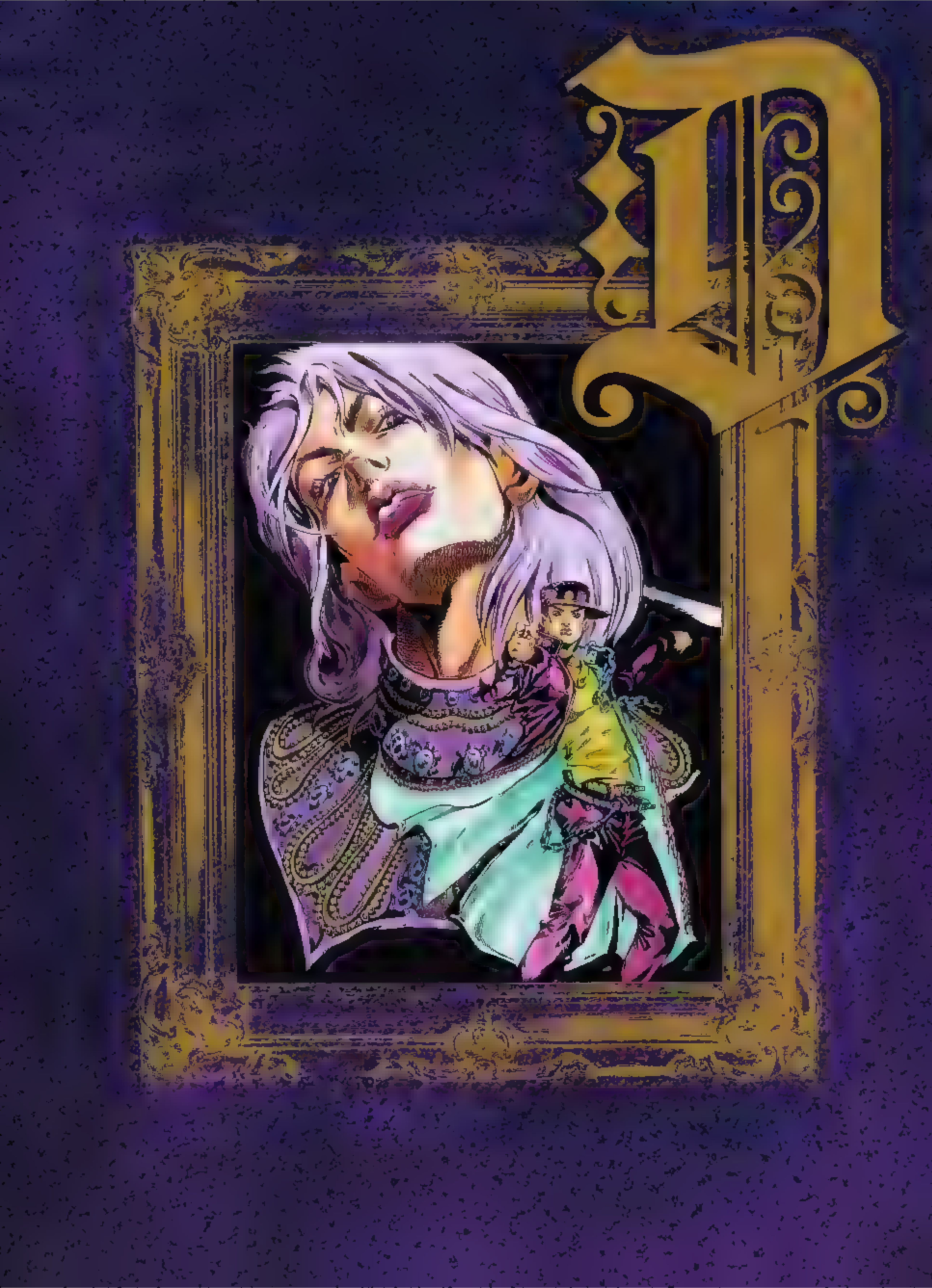

HIROHIKO ARAKI

D

CAUTION!
CAUTION
CAUTION! CAU
CAUTION!
CAUTION!

Laetitia

POST CARD

DANCING
HiRohiko Araki
KILLER QUEEN

DEAD
MAN'S Q

Thus spoke Kishibe Rohan.

mémoire

NORTH SEA
Edinburgh
Kiel Canal
KINGDOM
NETHER-LANDS
Hamburg
Elbe
Berlin
GERMANY
Oder
Wroclaw
CARPATHIANS
CZECH REP.
SLOVAKIA
Bratislava
Leeds
ENGLAND
Amsterdam
Rhine
Cologne
Bonn
Frankfurt
Main
Prague
Vienna
Budapest
HUNGARY
Cluj
ROMANIA
Liverpool
Birmingham
London
Thames
Albert Canal
Brussels
BELGIUM
LUX.
Stuttgart
Danube
Munich
AUSTRIA
Zagreb
CROATIA
Novi Sad
Belgrade
SERBIA
Luxembourg
Strasbourg
Seine
Paris
English Channel
Cherbourg
LIECHTSTN.
SWITZ.
SLOVENIA
Ljubljana
BOSNIA & HERZEG.
Sarajevo
MONTENEGRO
Milan
Venice
ADRIATIC SEA
Podgorica
ALBANIA
Tirana
MACEDONIA
Skopje
Loire
FRANCE
Bern
Geneva
Mt. Blanc 15,771
Turin
SAN MARINO
ITALY
Nantes
Lyon
Genoa
Florence
MONACO
Taranto
Mt. Olympus
BAY OF BISCAY
Bordeaux
Garonne
Marseille
Toulon
Corsica
Rome
VATICAN
Naples
Mt. Vesuvius (vol.) 4,203
TYRRHENIAN SEA
Messina
Mt. Etna (vol.)
Catania
PYRENEES
ANDORRA
Barcelona
Palermo
SICILY
Bilbao
Ebro
CANTABRIAN MTS.
Zaragoza
Sardinia
Balearic Is. (Sp.)
Cagliari
Tunis
Valletta
MALTA
Madrid
Palma
Bizerte
Tagus
Valencia
Murcia
Annaba
Sousse
Sfax

HIROHIKO ARAKI

×

GUCCI

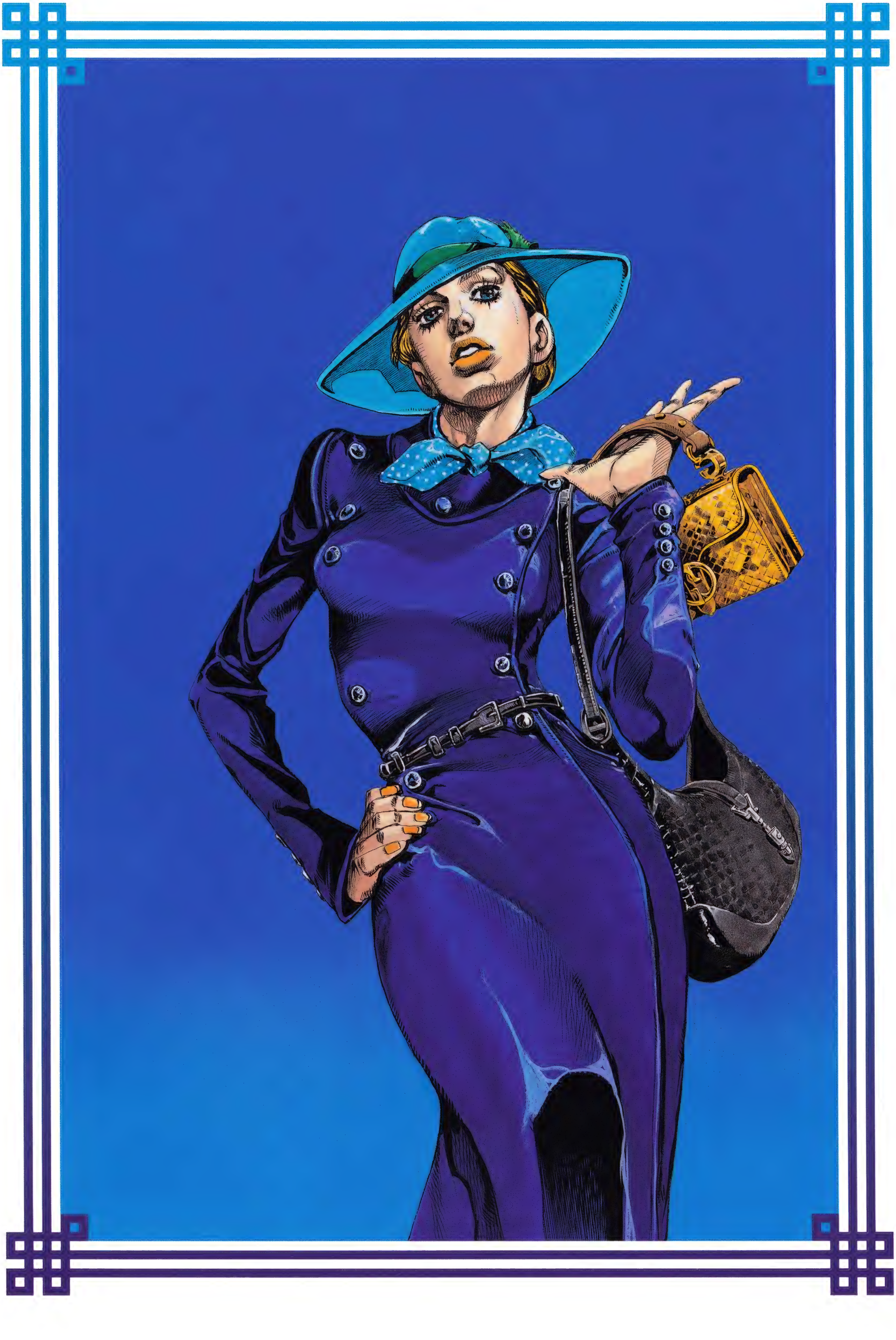

1921

JOLYNE, Fly High with GUCCI.

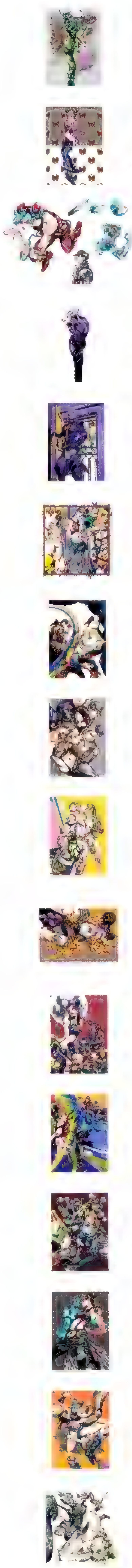

INDEX

P037
2001年
コミックス
「ストーンオーシャン」第7巻
カバー

P039
2000年
週刊少年ジャンプ第12号
扉

P040-041
2001年
週刊少年ジャンプ第8号
表紙

P040-041
2002年
週刊少年ジャンプ第8号
表紙

P042
2002年
コミックス
「ストーンオーシャン」第11巻
カバー

P043
2002年
コミックス
「ストーンオーシャン」第10巻
カバー

P045
2003年
週刊少年ジャンプ第12号
表紙

P046
2002年
コミックス
「ストーンオーシャン」第12巻
カバー

P047
2001年
コミックス
「ストーンオーシャン」第8巻
カバー

P048
2001年
コミックス
「ストーンオーシャン」第9巻
カバー

P048
2003年
コミックス
「ストーンオーシャン」第17巻
カバー

P048
2003年
週刊少年ジャンプ第12号
扉

P049
2000年
週刊少年ジャンプ第30号
扉

P050
2002年
コミックス
「ストーンオーシャン」第14巻
カバー

P052
2002年
コミックス
「ストーンオーシャン」第13巻
カバー

P053
2001年
コミックス
「ストーンオーシャン」第6巻
カバー

P054-055
2002年
週刊少年ジャンプ第8号
扉

P056
2003年
コミックス
「ストーンオーシャン」第15巻
カバー

P057
2000年
コミックス
「ストーンオーシャン」第3巻
カバー

P061
2003年
パリ個展
描き下ろし

P062
1988年
コミックス第4巻
カバー

P063
1988年
週刊少年ジャンプ
特別編集増刊Winter Special
ポスター

P064
1988年
週刊少年ジャンプ第42号
扉

P065
1988年
コミックス第3巻
カバー

P066
1991年
少年週刊ジャンプ第24号
キャッチフレーズグランプリ

P068
1991年
週刊少年ジャンプ第28号
扉

P069
1990年
週刊少年ジャンプ第5号
付録カレンダー

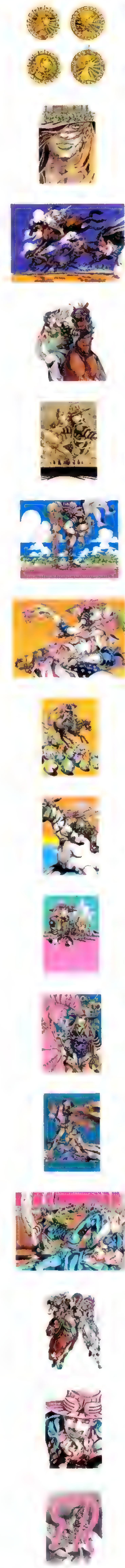
P070
1990年
コミックス第19巻
カバー

P070
1993年
週刊少年ジャンプ第28号
扉

P071
1994年
コミックス第37巻
カバー

P071
1990年
コミックス第15巻
カバー

P074
2004年
週刊少年ジャンプ第8号
扉

P074
2010年
ウルトラジャンプ5月号
付録ゴールドステッカー

P075
2004年
コミックス
「スティール・ボール・ラン」第1巻
カバー

P076-077
2004年
週刊少年ジャンプ第8号
扉

P079
2004年
週刊少年ジャンプ特別編集増刊
青マルジャンプ
表紙

P080
2004年
週刊少年ジャンプ第10号
扉

P082-083
2004年
週刊少年ジャンプ第29号
扉

P084-085
2005年
ウルトラジャンプ8月号
扉

P087
2005年
コミックス
「スティール・ボール・ラン」第6巻
カバー

P088
2004年
週刊少年ジャンプ第46号
扉

P089
2006年
コミックス
「スティール・ボール・ラン」第7巻
カバー

P090
2004年
コミックス
「スティール・ボール・ラン」第3巻
カバー

P091
2004年
コミックス
「スティール・ボール・ラン」第4巻
カバー

P092-093
2005年
ウルトラジャンプ5月号
扉

P094
2004年
コミックス
「スティール・ボール・ラン」第2巻
カバー

P095
2005年
ウルトラジャンプ6月号
表紙

P096
2006年
コミックス
「スティール・ボール・ラン」第8巻
カバー

I N D E X

P137

2009年
コミックス
『スティール・ボール・ラン』第18巻
カバー

P140

2012年
ウルトラジャンプ10月号
表紙

P141

2011年
ウルトラジャンプ6月号
扉

P143

2012年
ウルトラジャンプ1月号
表紙

P144

2012年
ウルトラジャンプ11月号
表紙

P145

2013年
コミックス
『ジョジョリオン』第4巻
カバー

P146

2011年
ウルトラジャンプ6月号
表紙

P146

2012年
ウルトラジャンプ8月号
表紙

P147

2012年
コミックス
『ジョジョリオン』第3巻
カバー

P148

2011年
コミックス
『ジョジョリオン』第1巻
カバー

P149

2012年
コミックス
『ジョジョリオン』第2巻
カバー

P150-151

2012年
ウルトラジャンプ1月号
扉

P153

2011年
ウルトラジャンプ10月号
表紙

P154

2012年
ウルトラジャンプ5月号
扉

P155

2012年
ウルトラジャンプ5月号
表紙

P156

2012年
ウルトラジャンプ10月号
扉

P157

2012年
ウルトラジャンプ8月号
扉

P159

2011年
東京・渋谷『25周年記念壁面広告』
イラスト

P159

2011年
東京・渋谷『25周年記念壁面広告』
イラスト

P160

2011年
小説『JOJO'S BIZARRE ADVENTURE
OVER HEAVEN』（西尾維新・著）
口絵

P161

2006年
PlayStation 2®用ゲーム
『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』
パッケージ

P162-163

1997年
週刊少年ジャンプ第13号
連載500回記念ポスター

P164

2007年
集英社リミックス
『ジョジョの奇妙な冒険 Parte5 黄金の風』
表紙

P165

2003年
パリ個展
描き下ろし

P166

2003年
Tシャツ用イラスト
（BEAMS）

P167

2003年
Tシャツ用イラスト
（BEAMS）

P168-169

2007年
『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』
究極総集編、オフィシャルムービーガイド、
ウルトラジャンプ3月号 3誌連続ポスター

P170

2004年
集英社リミックス『ジョジョの奇妙な冒険
Part1 ファントムブラッド』上下巻
表紙

P170

2004年
集英社リミックス
『ジョジョの奇妙な冒険 Part 2 戦闘潮流』第1巻
表紙

P170

2004年
集英社リミックス
『ジョジョの奇妙な冒険 Part 2 戦闘潮流』第2巻
表紙

P170

2004年
集英社リミックス
『ジョジョの奇妙な冒険 Part 2 戦闘潮流』第3巻
表紙

P171

2005年
集英社リミックス『ジョジョの奇妙な冒険
Part 3 スターダストクルセイダース』
表紙

P172

2003年
ウルトラジャンプ1月号
『ゴージャス☆アイリン』
ポスター

P172

2002年
PlayStation2®用ゲーム
『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の旋風』
パッケージ

P172

2003年
ウルトラジャンプ1月号
ポスター

P173

2002年
PlayStation2®用ゲーム
『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の旋風』
ポスター

P173

2002年
PlayStation2®用ゲーム
『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の旋風』
ポスター

P174

2011年
小説『恥知らずのパープルヘイズ
-ジョジョの奇妙な冒険より-』（上遠野浩平・著）
口絵

P174

1998年
アーケードゲーム
『ジョジョの奇妙な冒険』用

P174

1998年
アーケードゲーム
『ジョジョの奇妙な冒険』用

P174

1998年
年賀状

P175

2007年
小説
『The Book—jojo's bizarre adventure
4th another day』（乙一・著）
口絵

P175

2012年
docomoスマートフォン
「L-06D JOJO」用

P176

2006年
Tシャツ用イラスト
（ユニクロ）

P176

1997年
週刊少年ジャンプ第30号
表紙

P176

2002年
集英社文庫
『オインゴとボインゴ兄弟大冒険』
カバー用着色

P176

1998年
アーケードゲーム
『ジョジョの奇妙な冒険』
描き下ろしキャラクター（ミドラー）

P176

2011年
集英社新書
『荒木飛呂彦の奇妙なホラー映画論』
帯イラスト

I N D E X

JOJOVELLER

2014年4月23日　第1刷発行
2023年3月29日　第2刷発行

著者
荒木飛呂彦

発行人
今井孝昭

発行所
株式会社 集英社
〒101-8050 東京都千代田区一ツ橋2-5-10
電話 編集部 03-3230-6256 読者係 03-3230-6076

印刷所
図書印刷株式会社

Printed in Japan

編集人
阿相道広

編集
井藤涼　山内智

編集協力
米村博之　酒井優考
(樹想社)

英語監修
海膝和彦

アートディレクション＆本文デザイン
小林満
+
ジェニアロイド

見返し地図デザイン
堀井菜々子
(ジェニアロイド)

※この商品は、2013年に発売された『JOJOVELLER 完全限定版』と同内容です。

ISBN978-4-08-782458-2

JOJO'S BIZARRE ADVENTURE

To Be Continued